

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы российской государственности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2025 Режиссер драмы (Красовский) очная.plx.plx
52.05.02 Режиссура театра

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	9	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат исторических наук, доцент Алексеев Денис Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

Основы российской государственности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер драмы (Красовский) очная.plx.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.
2	Задачи дисциплины: - представить России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико- культурном контексте; - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История русского ИЗО
4	История костюма
5	История музыки
6	Философия
7	Основы государственной культурной политики. Культурология
8	Безопасность жизнедеятельности
9	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.3	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.4	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.5	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с
3.1.6	социальными, экономическими, политическими и иными условиями;
3.1.7	- признаки экстремизма;
3.1.8	- признаки террористического акта;
3.1.9	- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом в различных областях жизнедеятельности;
3.1.10	- виды мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в обществе

3.1.11	- правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
3.1.12	- основы культурной политики в Российской Федерации;
3.1.13	- нормативно-правовые основания государственной культурной политики;
3.2	Уметь:
3.2.1	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную);
3.2.2	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.3	- определять причины непонимания преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве и законодательстве о противодействии экстремизму;
3.2.5	- давать оценку коррупционному и экстремистскому поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство и законодательство о противодействии экстремизму
3.2.6	в любой ситуации отстаивать принципиальную позицию, не допускающую коррупционные отношения и проявления экстремизма в производстве и в быту;
3.2.7	- систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками толерантности и эмпатийного слушания;
3.3.2	- навыками выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур и религий в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации проблем;
3.3.3	- способами профилактики коррупции, экстремизма терроризма и формирования нетерпимого отношения этим явлениям;
3.3.4	- навыками планирования организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе;
3.3.5	- навыками общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
3.3.6	- методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Россия: историческое прошлое и актуальное настоящее		
1.1	Что такое Россия /Лек/	1	7
1.2	Российское государство - цивилизация. /Лек/	1	10
1.3	Российское мировоззрение. Ценности российской цивилизации. /Лек/	1	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 2. Тенденции развития России		
2.1	Политическое устройство России. /Лек/	1	12
2.2	Вызовы будущего и развитие страны. /Лек/	1	15
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету
1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 2. Российский федерализм. 3. Современное положение российских регионов. 4. Население, культура, религии и языки. 5. Исторические, географические, институциональные основания формирования российской цивилизации. 6. Российская цивилизация в исторической динамике. 7. Цивилизационный подход в социальных науках. 8. Типология цивилизаций. 9. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 10. Особенности российской цивилизации. 11. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 12. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 13. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 14. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей. 15. Мировоззрение как феномен. 16. Современные теории идентичности. 17. Социально-политические исследования теории национализма. 18. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»). 19. Российское мировоззрение и ценностные константы российской цивилизации. 20. Ценностные вызовы современной политики. 21. Основы конституционного строя России. 22. Принцип разделения властей и демократия. 23. Особенности современного российского политического класса. 24. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. 25. Уровни организации власти в РФ. 26. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 27. Глобальные тренды и особенности мирового развития. 28. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки: общая характеристика. 29. Сценарии перспективного развития страны. 30. Вызовы будущего и развитие страны.

5.2. Темы письменных работ

Темы эссе

1. Сходство и различие понятий «культура» и «цивилизация».
2. Политическое устройство России.
3. Культура, общество, цивилизация.
4. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский и др.).
5. Традиционные духовно-нравственные ценности.
6. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности).
7. Россия и глобальные вызовы.
8. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
9. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?
10. Современные модели идентичности: актуальность для России.
11. Ценностные вызовы современного российского общества.
12. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
13. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
14. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
15. Российское мировоззрение в региональной перспективе.

Темы рефератов

1. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
2. Проблема государственного суверенитета в глобальном мире.
3. Трансгуманизм как явление современности.
4. Гибридные войны.
5. Глобальная повестка в зеркале развития России.
6. Искусственный интеллект: преимущества и риски.
7. Искусственный разум – разум будущего?
8. Отечественные философы, историки, политики, деятели культуры, учёные и их вклад в развитие России
9. Характеристика базовых категорий цивилизационного подхода: цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство».
10. Социально-политические исследования теории национализма

5.3. Фонд оценочных средств

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ, ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА, ЭССЕ

Отлично - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.

Хорошо - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.

Удовлетворительно - Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.

Неудовлетворительно - Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ

Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:

Оценка "зачтено" - обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.

«Незачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.

Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлениях с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

Текущий контроль предполагает контрольную работу по каждому из разделов дисциплины, формируемую из тестовых заданий следующего типа:

1. Кто из исследователей считал, что движущими силами истории являются вызов, брошенный цивилизациям извне, и их ответ на этот вызов.

- 1) Фридрих Энгельс
- 2) Арнольд Тойнби
- 3) Освальд Шпенглер
- 4) Питирим Сорокин

2. Локальные цивилизации являются:

- 1) доступными
- 2) открытыми
- 3) закрытыми
- 4) принципиально непознаваемыми

3. Назовите известного русского социолога XIX в., автора концепции локальных цивилизаций

- 1) Н. Михайловский
- 2) К. Леонтьев
- 3) Н. Данилевский
- 4) Н. Гумилев

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий и оцениваемые по следующим критериям:

"Отлично" - более 80% правильных ответов

"Хорошо" - 66-79% правильных ответов

"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гусева, Н. А. Духовные основы российской государственности : исторические традиции и современные социокультурные реалии : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) / Н. А. Гусева ; Краснодарский государственный институт культуры, Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, Кафедра истории [и др.]. – Краснодар : , 2018. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492672>
2. Основы российской государственности : учебно-методическое пособие / составитель О. Б. Истомина. — Иркутск : ИГУ, 2023. — 154 с. — ISBN 978-5-6049703-9-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343148>
3. Российская государственность в лицах и судьбах её создателей: IX–XXI века : материалы VII Международной научной конференции / отв. ред. А. Н. Долгих, В. В. Фомин. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693873>

Дополнительная литература

1. Государственность в России в 1917 г.: власть, общество, территория : монография / под редакцией Т. Г. Архиповой, В. В. Шелохаева. — Москва : РГГУ, 2019. — 323 с. — ISBN 978-5-7281-2188-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/384848>
2. Дойников, И. В. Современная российская государственность : проблемы государства и права переходного периода : учебное пособие / И. В. Дойников, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 145 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685693>
3. Юрганова, И. И. Деятельность Русской православной церкви на северо-востоке Сибири: инкорпорация в русскую государственность (XVII – начало XX века) : монография / И. И. Юрганова ; под редакцией Л. М. Дамешека, И. Н. Мамкиной. — Чита : ЗабГУ, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-9293-2972-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/271469>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Освоение дисциплины обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

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

Организация самостоятельной работы проводится в соответствии с методическими указаниями (см. Приложение).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы российской государственности» студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	8	
часов на контроль	44	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Свешникова Ирина Геннадиевна

кандидат искусствоведения, профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 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	
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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	6	2
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	6	3
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	6	2
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	6	2
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	6	2
1.6	Средневековая философия /Лек/	6	2
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	6	3
1.8	Философия нового времени /Лек/	6	2
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	6	2
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	2
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	3
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	3
1.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	8
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	4
2.2	Психоанализ /Лек/	7	2
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	2
2.4	Философская антропология /Лек/	7	2
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	1
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	3
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	7	1
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	7	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	4
	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	7	1
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	1
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	1
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	7	2
3.5	Русский космизм /Лек/	7	1
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	7	1
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	1
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	7	2
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	7	0,5
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	7	0,5

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

Вопросы к экзамену:

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

35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.
Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине: Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.
5.2. Темы письменных работ
Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине: Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Аверинцев, С.С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006. 2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971. 3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М.К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с. 4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М.К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с. 5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н.В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с. Дополнительная литература: 2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание). 3. Барт Р. Мифологии. М., 2008. 4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. 5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989. 6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000. 7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005. 8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117. 9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005. 10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572 12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479 13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353 14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119 15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004. 16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. 17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. 18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992. 19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. . 20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581 21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471 22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009. 23. Маркс К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966. 24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997. 25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992. 26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990. 27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. 28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000. 29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999. 30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191. 31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420 32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995. 33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629. 34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001. 35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991. 36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004. 37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152 38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548 39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993. 40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. 41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. 42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965. 43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483. 44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528. 45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины⁴

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2024)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2024)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2024)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2024)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2024)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

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

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

Темы для докладов:

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

кандидат исторических наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

кандидат исторических наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации.	
ОПК-5.2: Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства.	
ОПК-5.3: Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межчеловеческих отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2	Уметь:

3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	– знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	1	2
1.2	Домонгольская Русь /Лек/	1	2
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	1	2
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	1	4
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	1	4
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	1	6
1.7	Внешняя политика России в XVII в. /Лек/	1	6
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	1	6
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	1	6
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	1	4
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	1	4
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	1	4
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	2	6
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	2	4
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	2	6
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	2	4
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	2	6
3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	2	4
3.7	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	2	6
3.8	СССР в Холодной войне /Лек/	2	4
3.9	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	2	6
3.10	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	2	18
3.11	Самостоятельная работа /ЗаО/	2	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (1 семестр):

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

Вопросы к зачёту с оценкой (2 семестр):

29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

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

50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

1. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим.
2. Деятельность П.А. Столыпина.
3. Россия в 1907 – 1914 гг.
4. Россия в Первой мировой войне.
5. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
6. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
7. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
8. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
9. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
10. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
11. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
12. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
13. Внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг.
14. Мир накануне второй мировой войны.
15. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
16. Завершение второй мировой войны. Применение США ядерных сил (Хиросима и Нагасаки).
17. Освоение ядерных технологий в СССР. Создание и испытания отечественного атомного, а затем и ядерного оружия.
18. Формирование социалистического лагеря в Европе. Противостояние двух систем. Холодная война.
19. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
20. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
21. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
22. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
23. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах к рыночной экономике.
24. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
25. Российская Федерация на современном этапе.

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачётов в 1 и 2 семестрах.

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

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

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

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (английский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4,5
		контрольная работа 3,4,5,6
		экзамен 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Филатова Владислава Игоревна

кандидат искусствоведения, доцент Громова Надежда Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (английский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4	Психология и педагогика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

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

5.2. Темы письменных работ

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

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

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

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

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

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

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

Перечень видов оценочных средств:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты.
3. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства.
4. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний.
5. Хрестоматия по английской поэзии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/> (дата обращения: 04.06.2024)
2. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2024).
3. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06.2024).
4. Сайт, посвященный технической стороне театрального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatrecrafts.com/pages/> (дата обращения: 04.06.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

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

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

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть. Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4,5
		контрольная работа 3,4,5,6
		экзамен 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Искандарян Роза Самвеловна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (немецкий)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1.		
1.1	Аудиотекст Neue Kontakte "Kleine Informationen". Конструкция повествовательного предложения и вопросов u. Ja/Nein – Frage, W-Frage. Спряжение слабых и сильных глаголов. Спряжение глагола "Sein". /Пр/	3	6
1.2	История изобразительное и прикладного искусства немецкоговорящих стран и России. Оборот „haben“ + Akkusativ. Оборот „Es Gibt“. Отрицание „Kein/Nicht/Nichts/Nie/“/. Инфинитив и инфинитивной оборот " ...,Um...zu...". Произношение 6-16-60-66-30. /Пр/	3	6
1.3	История искусства Германии 19-го века. Определенные и неопределенные артикли и «Dieser, Diese, Dieses, Diese – Jener, Jene, Jenes, Jene». Склонение Derselbe/denselben. Образование множественного числа. /Пр/	3	6
1.4	Немецкая поэзия 18-го века. Модальные глаголы «Koennen». Неопределенный артикль "Ein/Eine/Ein". Притяжательные местоимения "Mein/Deine/Seine/Ihr/Unser/Euer/ihr/Ihr". Род существительных "Der/Die/Das". /Пр/	3	6
1.5	Аудиотекст "Zwillinge" из сборника "Neue Kontakte". Склонения личных местоимений - Nominativ/Akkusativ/Dativ. Определенный артикль в падежах - Nominativ/Akkusativ/Dativ . "Der/Die/Das". Глаголы с отделяемыми приставками. Предлоги времени „Seit/Vor/In“ + Dativ. Наречия времени. Неопределенно-личное местоимение „Man“. Глаголы „haben“ и „Brauchen“ + Akkusativ - "Was hast du denn da?". /Пр/	3	4
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	35
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Немецкая и русская драматургия. Предлоги времени um/am/im. Лексика - время/дни недели/месяцы/даты... Сравнение прилагательных. Gern/Lieber/Am liebsten /nicht so gern. Работа с графиком. Конструкция "Mögen(Möchte)+Nomen/Gern+Verb. Наречия "Nie/Meistens/(viel)zu teuer/viel mehr/ ganz schön/Ziemlich". /Пр/	4	8
2.2	Архитектурные памятники немецкоговорящих стран и России. Аудиотекст „Reise nach Bolivien“ из сборника Neue Kontakte. Повелительное наклонение + Sie-Form. Прошедшее время - Präteritum + „War/Hatte“. Союзы „...,weil/dass...“. Adjektive - Komparation +..., als... Модальные глаголы "Können/Wollen/Müssen" /Пр/	4	6
2.3	Главные музеи и памятники культуры немецкоговорящих стран и России. Возвратные глаголы "Sich-Verben". Управление глаголов. Глаголы Gefallen/gehören/schmecken/leihen. Ja/Nein/Doch. /Пр/	4	6
2.4	Немецкая поэзия 19-го века. Аудиотекст "Schüchtern" из сборника "Neue Kontakte". Прошедшее время Perfekt. Три формы сильных глаголов. Союзы "Wenn, Dass". Модальный глагол "Sollen/Dürfen". Управление глаголов. Глаголы с возвратным местоимением "Sich" в Dativ. /Пр/	4	6
2.5	Немецкие и российские музыканты и композиторы. Слабое склонение существительных. Прилагательные и наречия. Отличия в использовании. /Пр/	4	6
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	31
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в немецкоговорящих странах и России. Конструкция "Machen lassen". Sich-Verben. /Пр/	5	6
3.2	Аудиотекст „Berufe" из сборника "Neue Kontakte". Выражение будущего времени "Werden + Infinitiv". /Пр/	5	4
3.3	Немецкая драматургия 19-го века. Прилагательные чувств. Разговорная практика: выражение своего мнения. /Пр/	5	6
3.4	Современный немецкий шоу-бизнес. Аудиотекст "Popstar" из сборника "Neue Kontakte". Склонение прилагательных . Окончание прилагательных. Местоимения "Welcher/mancher". /Пр/	5	6

3.5	Кинематограф немецкоговорящих стран и России. Аудиотекст „Aussehen“ из сборника "Neue kontakte". Глаголы и их отличия "Liegen/Legen", "Stehen/Stellen", "Sitzen/Setzen", "Hängen/hängen". /Пр/	5	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	35
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
Раздел 4. Часть 4.			
4.1	Современное театральное искусство немецкоговорящих стран и России. Выражение мнения "Ich finde..., Ich glaube...Ich denke...Ich meine..." Придаточные предложение с союзом "Obwohl". /Пр/	6	6
4.2	Архитектура 20 века немецкоговорящих стран и России. Предлоги места. "Wohin gehst du?, Wo Liegt/ist?". Предлоги, используемые и с Akkusativ, и с Dativ. /Пр/	6	4
4.3	Немецкая проза 20 века. Инфинитивные обороты "Statt... zu", "Ohne...zu". /Пр/	6	6
4.4	Немецкая лирика 20 века. Инфинитив, Инфинитивные обороты. Слишком / достаточно. /Пр/	6	6
4.5	Живопись 20 века Германии и Австрии. Пассивный залог. /Пр/	6	6
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	6	8
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «haben», «sein».
5. Артикли «Der, Die, Das» и «Dieser– Jener».
6. Конструкция «Es gibt» и глагол «Koennen».
7. Выражение принадлежности - притяжательные местоимения.
8. Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем времени. Изменение гласных.
9. Личные местоимения в Nominativ/Akkusativ.
10. Повелительное наклонение.
11. Сравнительная степень прилагательных.
12. Склонения существительных. Падежи - Nominativ/Akkusativ/Dativ.
13. Отрицание. Nicht/Nichts/Kein.
14. Perfect - "War/Hatte".
15. Спряжение сильных глаголов
16. Формы сильных глаголов.
17. Предлоги времени, места.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия. Отличия.
20. Сравнительная степень прилагательных.
21. Построение Вопросов. Ja/Nein - Frage, W - Frage.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, Инфинитивные обороты. Слишком/достаточно.
24. И..., И.../Ни..., Ни....

5.2. Темы письменных работ

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

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

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

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

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

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

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

Перечень видов оценочных средств:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты.
3. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства.
4. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний.
5. Хрестоматия по немецкой поэзии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Нарустранг Е. В. Практическая Грамматика немецкого языка. Учебное пособие — Союз, 2005. — 368 с.
2. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Lehrbuch. — Max Hueber Verlag, 2001. — 144 s.
3. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2002. — 140 s.
4. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Lehrbuch— Max Hueber Verlag, 2002. — 160 s.
5. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2002. — 152 s.

Дополнительная литература:

1. Нарустранг Е. В. Uebungen zur Deutschen Grammatik/ Die Morphologie. — Антология, 2019. — 272 с.
2. Нарустранг Е. В. Uebungen zur Deutschen Grammatik/ Die Syntax/Einige Sorderfaelle der deutschen Grammatik. — Антология, 2018. — 224 с.
3. Joachim Busse, Annelise Westermann, "Mir" oder "Mich"? Uebungen zur Formenlehre. - Max Hueber Verlag, 2001.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

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

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

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть. Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (русский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4,5
		контрольная работа 3,4,5,6
		экзамен 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Усаченко Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (русский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: -	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в 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	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	Род и число существительных.Склонение существительных /Пр/	3	4
1.2	Употребление родительного падежа (с предлогами и без) /Пр/	3	6
1.3	Употребление дательного и винительного падежей (с предлогами и без) /Пр/	3	6
1.4	Употребление творительного падежа (с предлогами и без) /Пр/	3	6
1.5	Употребление предложного падеж (с предлогами и без) /Пр/	3	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	35
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. /Пр/	4	6
2.2	Полные и краткие прилагательные. Их употребление. /Пр/	4	6
2.3	Субстантивация прилагательных /Пр/	4	6

2.4	Местоимения. Личные, возвратные, указательные местоимения /Пр/	4	6
2.5	Определительные, отрицательные, неопределенные местоимения. /Пр/	4	8
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	31
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9
Раздел 3. Часть 3			
3.1	спряжение глаголов (1 и 2 спряжение, разноспрягаемые глаголы) /Пр/	5	6
3.2	Образование и значение повелительного наклонения. Способы выражения приказа, просьбы. /Пр/	5	4
3.3	Глаголы с частицей -СЯ (возвратность, пассивность, взаимность) /Пр/	5	6
3.4	бесличные глаголы. Бесличные конструкции /Пр/	5	6
3.5	Употребление видов глаголов /Пр/	5	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	35
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
Раздел 4. Часть 4			
4.1	Причастия. Действительные и страдательные причастия. /Пр/	6	6
4.2	Краткие причастия. Причастные обороты. /Пр/	6	6
4.3	Деепричастия несовершенного и совершенного вида. /Пр/	6	6
4.4	Употребление деепричастных оборотов. /Пр/	6	6
4.5	Стилистические особенности употребления причастных и деепричастных оборотов /Пр/	6	4
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

1. Род и число существительных.
2. Употребление родительного падежа (с предлогами и без).
3. Употребление дательного и винительного падежей (с предлогами и без).
4. Употребление творительного и предложного падежей (с предлогами и без).
5. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
6. Полные и краткие прилагательные.
7. Субстантивация прилагательных.
8. Местоимения. Личные, возвратные, указательные местоимения.
9. Определительные, отрицательные, неопределенные местоимения.
10. Спряжение глаголов (1 и 2 спряжение, разноспрягаемые глаголы).
11. Значение повелительного наклонения.
12. Глаголы с частицей -СЯ.
13. Бесличные глаголы.
14. Употребление видов глаголов.
15. Причастия. Действительные и страдательные причастия.
16. Краткие причастия. Причастные обороты.
17. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.
18. Употребление деепричастных оборотов.

5.2. Темы письменных работ

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

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Адаптированные тексты по изучаемым темам (находятся на кафедре иностранных языков)
2. Набор речевых стимулов для монологических высказываний (находится на кафедре иностранных языков).
3. Лексико-грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса "Русский язык как иностранный", проводится в конце четвертого семестра и включает в себя:

1. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
2. Лексико-грамматический тест
3. Беседа по одной из изученных тем.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий.

Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения.

Каждый из этапов зачета оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является итоговой оценкой.

Используется следующая шкала:

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

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

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

«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, фонетические и грамматические ошибки нарушают коммуникацию.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Волкова Л.Б., Лужковская М.Ф. Российско-китайский перекресток. Златоуст.– 2019. – 138 с.
2. Иванова И.С., Карамышева Л.М., Куприянова Т.Ф., Мирошникова М.Г. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному. Златоуст. – 2017. – 364 с.
3. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики. Златоуст. – 2019. – 100 с.
4. Латышева, А. Н. Русская практическая грамматика. Russian Grammar in use. В1. Златоуст. – 2023. - 340 с.
5. Бархударова Е.Л. , Панков Ф. И. По-русски - с хорошим произношением: практический курс звучащей речи. Учебное пособие для иностранных учащихся гуманитарных специальностей. М.: Русский язык, 2023. — 192 с.

Дополнительная литература:

1. Аксенова, М. П. Сборник упражнений по русскому языку для иностранных студентов, стажеров, аспирантов / М. П. Аксенова. — М. : МГУ, 1989. — 257 с.
2. Артемова, О. А. Пособие для занятий по фонетике и интонации русского языка / О. А. Артемова, Н. В. Лебедева. — М. : Русский язык, 1975. — 75 с.
3. Вандышева, Г. Н. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству / Г. Н. Вандышева. — М. : Русский язык, 1979. — 80 с.
4. Василенко, Е. В. Russian Verb Aspects / Е. В. Василенко. — М. : Русский язык, 1988. — 228 с.
5. Гапочка, И. К. Я читаю по-русски. Книга для чтения со словарем / И. К. Галочка. — М. : Русский язык, 2003. — 117 с.
6. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О. И. Глазунова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 473 с.
7. Гончар, Г. Г. Русский язык как иностранный (2-е издание, дополненное и переработанное) / Г. Г. Гончар, С. И. Лебединский. — М. : Русский язык, 2011. — 402 с. URL: <http://www.bsu.by/Cache/pdf/365813.pdf> (дата обращения: 01.09.2016).
8. Кривоносов, А. Д., Знаю и люблю русские глаголы / А. Д. Кривоносов, Т. Ю. Редькина. — СПб. : Омега, 1996. — 72 с.
9. Московкин, Л. В. Сборник грамматических упражнений / Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина. — СПб. : СМИОПРЕСС, 2004. — 126 с.
10. Муравьева, Л. С. Глаголы движения / Л. С. Муравьева. — М. : Русский язык, 2001. — 72 с.
11. Назариан, Р. Э. Пособие по развитию навыков устной речи / Р. Э. Назариан. — ЛГУ : Театр, 1967. — 118 с.
12. Овсиенко, Ю. Г. Русский язык для начинающих / Ю. Г. Овсиенко. — М.: Русский язык, 2004. — 448 с.
13. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина. — М. : Русский язык, 2002. — 518 с.
14. Розенталь, Д. Э. Разговорная практика на уроках русского языка / Д. Э. Розенталь. — М. : Русский язык, 1989. — 212 с.
15. Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях / С. А. Хавронина, А. И. Широноская. — М. : Русский язык, 2009. — 382 с.
16. Химик, В. В. Практический синтаксис русского языка / В. В. Химик. — СПб. : Златоуст, 2001. — 92 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 19.05.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 105	рабочее место преподавателя парты стулья доска подключение к сети Интернет

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

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

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

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

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

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

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (французский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4,5
		контрольная работа 3,4,5,6
		экзамен 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

б/с, доцент Патанина Виктория Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (французский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02
Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4	Психология и педагогика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	История французского театра. Формы и виды артиклей. /Пр/	3	6
1.2	История изобразительного искусства Франции и России. Предлоги de; à. Имена существительные. /Пр/	3	6
1.3	Великая французская литература 19в. Прилагательные ж.р., мн. ч.; Личные местоимения. /Пр/	3	6
1.4	Литература Франции и России 20в. Настоящее время глаголов. /Пр/	3	6
1.5	Великие французские поэты. Ближайшие времена /Пр/	3	4
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	35
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Французская драматургия. Виды местоимений. Вопросительная форма /Пр/	4	8
2.2	Исторические памятники Франции Наречия. Прилагательные в форме наречий. /Пр/	4	6
2.3	Музеи Франции. Прошедшее законченное время. /Пр/	4	6
2.4	Исторические области Франции. Прошедшее незаконченное время. /Пр/	4	6
2.5	География Франции. Указательные и притяжательные местоимения. /Пр/	4	6
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	31
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9
	Раздел 3. Часть 3		
3.1	Система образования во Франции. Будущее простое время. /Пр/	5	4
3.2	Французский кинематограф. Сослагательное наклонение. /Пр/	5	6
3.3	Великие французские кинорежиссеры. Сослагательное наклонение(продолжение). /Пр/	5	6
3.4	Великие французские киноактеры. Степени сравнений прилагательных и наречий. /Пр/	5	6
3.5	Великие французские режиссеры театра. Относительные местоимения. /Пр/	5	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	35
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 4. Часть 4		
4.1	Праздники во Франции. Условное наклонение. /Пр/	6	4
4.2	Театры Парижа. Условное наклонение. /Пр/	6	6
4.3	Исторические и архитектурные памятники Парижа. Условное наклонение. /Пр/	6	6
4.4	Исполнительское искусство во Франции и в России. Выражение условия. /Пр/	6	6
4.5	Классическая и легкая музыка французских композиторов. Сложные предложения. /Пр/	6	6
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации. 1. Множественное число существительных. 2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 3. Личные местоимения. 4. Глаголы <i>être</i> и <i>avoir</i>. 5. Артикли. 6. Указательные и притяжательные прилагательные и местоимения. 7. Выражение принадлежности. 8. Настоящее время. 9. Личные местоимения в объектном падеже. 10. Повелительное наклонение. 11. Выделительные конструкции. 12. Ближайшие времена. 13. Выражение модальности. 14. Прошедшее сложное время. 15. Прошедшее незаконченное время . 16. Сослагательное наклонение. 17. Условное наклонение. 18. Будущее время. 19. Прилагательные и наречия. 20. Степени сравнения. 21. Вопросительная форма. 22. Относительные местоимения. 23. Инфинитив. 24. Выражение отрицания.	
5.2. Темы письменных работ	
1. История французского театра. 2. История изобразительного искусства Франции и России. 3. Великая французская литература 19в. 4. Литература Франции и России 20в. 5. Великие французские поэты. 6. Французская драматургия. 7. Исторические памятники Франции. 8. Музеи Франции. 9. Исторические области Франции. 10. География Франции. 11. Система образования во Франции. 12. Французский кинематограф. 13. Великие французские кинорежиссеры. 14. Великие французские киноактеры. 15. Великие французские режиссеры театра.	
5.3. Фонд оценочных средств	
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя: 1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса. 2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков). Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков). 2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков). Экзамен, завершающий изучение курса французского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя: 1. Перевод текста с французского языка на русский язык (со словарем). 2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем. 4. Чтение наизусть стихотворений французских поэтов. 5. Ответы на вопросы комиссии. Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик.	

Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:

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

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

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

ошибок.

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

Перечень видов оценочных средств:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты.
3. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства.
4. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Александровская, Е. Б. Le français.ru. УМК А2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова — М. : Нестор, 2009. — 296 с.
2. Патанина, В. В. Грамматика французского языка: методическое пособие по французскому языку для студентов уровня А1 (часть 1) / В. В. Патанина. — СПб.:РГИСИ, 2018. — 55 с..

Дополнительная литература:

1. Госсини, Р. Маленький Николя: адаптированное чтение. Французский язык / Р. Госсини. — СПб. : КАРО, 2014. — 176 с.
2. Corsain, M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1 / M. Corsain. — Paris, Clé International, 2006. — 191 p.
3. Иванченко, А. И. Грамматика французского языка в упражнениях/ А. И. Иванченко — СПб. : КАРО, 2005. — 352 с.
4. Иванченко, А. И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь / А. И. Иванченко — СПб. : КАРО, 2008. — 376 с.
5. Miquel, C. Grammaire en dialogues. Niveau A1/ C. Miquel. — Paris, Clé International, 2004. — 128 p.
6. Miquel, C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 - B1 / C. Miquel. — Paris, Clé International, 1999. — 191 p.
7. Miquel, C. Grammaire en dialogues. Niveau A2 / C. Miquel. — Paris, Clé International, 2006. — 131 p.

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

1. Французский институт в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.institutfrancais.ru/> (дата обращения: 15.05.2024).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 15.05.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Иностранный язык» («Французский язык») студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на французском языке, выполнению лексико- грамматических упражнений, подготовке монологических высказываний, проработке видеоматериалов (фильмы, учебные программы на французском языке), аудированию.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	32	
самостоятельная	31	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, преподаватель Аверьянов Степан Александрович

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).	
Результат обучения: владеет знаниями в области безопасности жизнедеятельности	
УК-8.2: Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	
Результат обучения: владеет первичными навыками в области безопасности жизнедеятельности	
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях	
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе	
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.4	- принципы рационального природопользования;

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	2	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	2	1
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	2	1
2.3	Национальная безопасность /Пр/	2	1
2.4	Безопасность личности /Пр/	2	1
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	2	2
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	2	2
3.3	Человек и социосфера /Пр/	2	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	2	1
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	2	1
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	2	1
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	2	1
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	2	1
4.6	Противопожарная защита /Пр/	2	1
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	2	1
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	2	1
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	2	1

4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	2	1
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств		
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	2	2
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	2	2
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	2	2
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	2	2
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	2	2
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	11
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация. 2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества. 3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности. 4. Факторы обеспечения национальной безопасности России. 5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации. 6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы. 7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды. 8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек. 9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания. 10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека. 11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления. 12. Биологически опасные и вредные факторы. 13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека. 14. Причины и условия возникновения ЧС. 15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094. 16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО. 17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе. 18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия. 19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения. 20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура. 21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты. 22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98. 23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО. 24. Принципы и способы защиты населения в ЧС. 25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации. 26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время. 27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ. 28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2. 29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств. 30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС. 32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС. 33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах. 35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения. 36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.	

37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств
Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые акты: 1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2024). 2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 12.05.2024). 3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2024). 4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1901351 (дата обращения: 12.05.2024). 5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html (дата обращения: 12.05.2024). 6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901864919 (дата обращения: 12.05.2024). 7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 12.05.2024). 8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901954235 (дата обращения: 12.05.2024). 9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2024). 10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : http://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения 12.05.2024). 11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2024). 12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-06011998-n-2/ (дата обращения: 12.05.2024). 13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: http://base.garant.ru/188038/ (дата обращения: 12.05.2024). 14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: http://base.garant.ru/70170244/ (дата обращения: 12.05.2024). 15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1901901 (дата обращения: 12.05.2024). 16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html (дата обращения: 12.05.2024). 17. Уголовный кодекс Российской федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 12.05.2024). Основная литература: 1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с. 2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с. 3. Почакаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2024).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2024).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

киск, доцент Кошечая Елена Анатольевна

дбиолн, Старченко Мария Григорьевна

Рабочая программа дисциплины

Психология и педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от 28.08.2024 г. № 1

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	формирование представления о психологии и педагогике как самостоятельных науках; дать целостное представление о психике и психологических особенностях человека; сформировать у студентов умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной:
	- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
	- дать представление о природе и основных функциях психики
	- раскрыть соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;
	- отразить основные проблемы личности, общения и саморазвития;
	- дать представление о психической организации человека как сложной структурированной, многоуровневой, динамической системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение обязательной дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специализации) «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки режиссера. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основной профильной дисциплины «Режиссура и актерское мастерство», поскольку для режиссёра особенно важно уметь разбираться в системе взаимоотношений в коллективе, понимать законы творческого процесса чувствовать нюансы процесса общения. Курс психологии и педагогики даёт возможность получить эти знания и использовать их в профессиональной деятельности. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях людей поможет будущему режиссеру в работе над спектаклем, а также при выполнении им обязанностей руководителя творческого коллектива или театра.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Философия
2	Творческая практика
3	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.	
Знает: - основные социально-психологические законы функционирования малой группы (коллектива) и основные командные стратегии Умеет: - оценить (определить) свою роль в данном коллективе Владеет: - основными коммуникативными и поведенческими навыками, необходимыми для эффективной командной работы	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	
Знает: - основные стили лидерства и законы развития личности и основные проявления личностных свойств в коллективе Умеет: - использовать знания об особенностях гендерного, возрастного и личностного развития Владеет: - основными практическими навыками успешной коммуникации в зависимости от индивидуально-личностных особенностей индивида и типа группы	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
Знает: - законы развития личности и основные проявления личностных свойств; - основные психологические закономерности коммуникативного и поведенческого актов Умеет: - эффективно выстраивать стратегию воздействия на поведение других членов коллектива Владеет: - основными методами построения бесконфликтных взаимоотношений с партнерами в процессе профессиональной деятельности	

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
Знает: - основные понятия психологии и основные психологические научные направления; - основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях Умеет: - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности; - корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение Владеет: - навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций; - умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Знает: - специфику общения и его основные характеристики; - особенности межэтнических конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении Умеет: - управлять общением в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями и особенностями окружающих людей Владеет: - навыками для самореализации собственной личности в процессе общения
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.
Знает: - закономерности деятельности как психологической категории в активности личности и основные понятия о ресурсах личности Умеет: - организовывать и управлять своей деятельностью в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями Владеет: - основными навыками саморегуляции, контроля и управления собственными действиями и использования своих внешних и внутренних ресурсов
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
Знает: - основные закономерности и принципы саморазвития Умеет: - эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов и ресурсный потенциал Владеет: - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс.
Знает: - основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся Умеет: - осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся Владеет: - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы.
Знает: - основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения Умеет: - применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся Владеет: - методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей

ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения			
Знает: - закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества Умеет: - разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде Владеет: - навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин			
ПКО-4: Способен вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами			
ПКО-4.1: Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала.			
Знает: - основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для организации репетиционного процесса Умеет: - осуществлять творческое сотрудничество и совместную творческую деятельность с обучающимися Владеет: - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий			
ПКО-6: Способен к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях			
ПКО-6.1: Применяет методики преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин при проведении учебных занятий, тренингов			
Знает: -основные психолого-педагогические дидактические приемы и методики для организации эффективного профессионального обучения Умеет: - проводить педагогическую диагностику степени овладения учебным материалом в профессиональной области Владеет: - навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ			
ПКО-7: Способен руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки			
ПКО-7.1: Руководит работой постановочной группы, творческих и технических специалистов в процессе осуществления постановки спектакля, сценического представления			
Знает: - психологические методики выстраивания последовательности действий для достижения нужного результат Умеет: - разрабатывать личную и командную психологические стратегии для достижения нужного результата Владеет: - навыками первичного анализа и построения эффективной коммуникации для совместной деятельности - навыками самомотивации и самопродвижения для достижения цели			

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса		
1.1	Предмет и задачи курса. Общее представление о психологии как науке и ее особенности. Научная и житейская психология. Предмет и задачи психологии. Отрасли (виды) психологии. Главной задачей курса является ознакомление студентов с основными направлениями развития психологической науки, получение знаний о природе и основных законах функционирования человеческой психики. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/	7	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 2. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология		
2.1	Глубинная психология. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду. Основные понятия концепции личности З. Фрейда. Механизмы психологической защиты. /Лек/	7	2
2.2	Глубинная психология. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу. Понятие коллективного бессознательного. Понятие об архетипах. Основные этапы процесса индивидуации. Типология личности К.Г. Юнга. /Лек/	7	2

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тестовые задания:

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

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

22. Конфликтогены - это слова, действия (бездействие), которые (ответ А) а) способствуют возникновению конфликта, б) препятствуют возникновению конфликта, в) помогают разрешить конфликт г) никак не влияют на конфликт 23. Под коммуникативной стороной общения понимается (ответ А): а) обмен информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, идей, мнений, чувств б) обмен действиями между партнерами по общению, планирование общей деятельности в) познание и понимание (взаимопонимание) людьми друг друга в процессе общения 24. Что НЕ относится к коммуникативным барьерам непонимания? (ответ Г) а) плохая дикция лектора б) использование лектором сленга в) использование непонятной для слушателей логики доказательств г) эмоциональная негативная реакция слушателей на лектора 25. Сколько существует типовых схем формирования первого впечатления? (ответ А) а) 3 б) 5 в) 4 г) 2
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрено программой
5.3. Фонд оценочных средств
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса. Студент получает зачет, если ему удастся дать от 30% до 100 % правильных ответов из всех тестовых заданий. Студент, давший от 0% до 30 % правильных ответов из всех тестовых заданий, не считается прошедшим промежуточную аттестацию по дисциплине (не зачтено).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: - Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. — М. : Академический проект, 2003. — 432 с. - Зейгарник, Б. В. Теория личности Курта Левина / Зейгарник Б. В. — М. : МГУ, 1981. — 117 с. - Рожественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рожественская. — СПб. : Языковой центр, 1995. — 272 с. - Адлер, А. Очерки по индивидуальной психологии / А. Адлер. — М. : Когито-Центр, 2002. — 220 с. - Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. — М. : Прогресс, 1988. — 400 с. - Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. — М. : Эксмо, 2010. — 416 с. - Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. — М. : Наука, 1989. — 455 с. - Фромм, Э. Искусство любить / Эрих Фромм ; пер. с англ. А.В. Александровой. — М.: АСТ и др., 2015. — 224 с. - Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Фрейджер Р., Фейдимен Д. — СПб. : Олма-Пресс, 2003. — 864 с. - Хорни, К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза / К. Хорни. — М. : Академический проект, 2008. — 224 с. - Юнг, К. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее / К. Юнг. — М. : Мартис, 1995. — 309 с. Дополнительная литература: - Андреева Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. — Изд. 5-е, испр. и доп. — Москва : Аспект пресс, 2012. — 362, [1] с. : ил. — (Учебник для вузов). - Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 61 с. - Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. Зимбардо. — М. : Альпика нон-фикшн. 2014. — 740 с. - Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. — Москва и др. : Питер, 2012. — 573 с. : ил. — (Мастера психологии). - Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг, Дон Бокум ; науч ред. пер. на рус. яз. Т.В. Прохоренко ; пер. с англ. А. Маслов, О. Орешкина, А Попов. — 9-е изд. — Москва : Питер, 2012. — 939 с. : ил., табл. — (Мастера психологии). - Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер с англ. З. Замчук. — СПб. : Питер, 2011. — 793 с. : ил., табл. — (Мастера психологии). - Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология / А. И. Савостьянов. — СПб. : Каро, 2007. — 252 с. - Симонов, П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественно - научные основы общей психологии / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1987. — 269 с.

9. Фильштинский, В. М. Открывая педагогика / В. М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
10. Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / З. Фрейд; сост. М. Г. Ярошевский. — М. : Просвещение, 1989. — 448 с.
11. Черкасский, С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг. История. Теория. Практика / С. Д. Черкасский. — СПб. : РГИСИ, 2016. — 816 с.
12. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. — М. : Айрис-пресс, 2004. — 464 с.
13. Юнг, К. Воспоминания. Сновидения. Размышления / К. Юнг. — Киев. : Airland, 1994. — 405 с.
14. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. — СПб. : Азбука, 2001. — 736 с.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psychology.ru/library> (дата обращения: 30.08.2024).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 30.08.2024).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08.2024).
- 8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
10. Информационный портал «Студопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 30.08.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим режиссерам более глубоко понимать мотивы поступков персонажей. Не менее важными для студентов-режиссеров являются разделы Возрастной психологии и Психологии творчества. Студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основной профильной дисциплины «Режиссура и актерское мастерство», поскольку для режиссёра особенно важно уметь разбираться в системе взаимоотношений в коллективе, понимать законы творческого процесса чувствовать нюансы процесса общения.

Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях людей поможет будущему режиссеру в работе над спектаклем, а также при выполнении им обязанностей руководителя творческого коллектива или театра.

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - научить студента ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин «История», «История театра», «История литературы», «Мифология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История русской литературы
5	Мифология
6	Организация театрального дела
7	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе	
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции	
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации.	
ОПК-5.2: Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства.	
ОПК-5.3: Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

3.3.3	навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях;
3.3.4	навыками организационной работы в сфере культуры;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	8	2
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	8	2
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	8	2
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	8	2
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	19
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	8	2
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	8	2
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	8	2
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	8	2
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	8	2
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	8	2
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	8	2
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	8	2
2.9	Специфика государственной культурной политики в РФ. /Лек/	8	4
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	16
2.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету: 1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст. 2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime". 3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия. 4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа. 5. О. Шпенглер. Морфология культуры. 6. П. Сорокин и понятие суперсистем. 7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру. 8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье) 9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ. 10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини). 11. Представления о культуре радиоцентрического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм). 12. Эпоха Просвещение, и программа культивирования разума. 13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт. 14. Функционализм Б. Малиновского. 15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе. 16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры. 17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры. 18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры. 19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна. 20. Специфика государственной культурной политики в РФ. Основные элементы.

5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011. 2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солониной и М. С. Кагана. М., 2009. Дополнительная литература: 1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 2. Барт Р. S/Z. М., 2001. 3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. 4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007. 5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966. 6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007. 8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000. 9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011. 10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226. 11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991. 12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л. 13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003. 14. Вехи. Из глубины. М., 1991. 15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005. 17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003. 18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007. 19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007. 20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988. 21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008. 22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995. 23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992. 24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003. 25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002. 26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. 27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998. 28. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001. 29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996. 30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995. 32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996. 33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. 34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982. 35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990. 37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000. 38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991. 39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989. 40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006. 42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984. 43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 . 44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990. 45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. 47. Тойнби А. Постигание истории. М., 1992. 48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996. 49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994. 52. Фрэнгер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986. 53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994. 54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. 55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.

56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	148	
самостоятельная	32	
часов на контроль	108	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
Результат обучения: знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы;	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	8
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	6
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	2
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	2
2.3	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	2
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	6
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	2	4
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	4
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	7
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	4
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	3
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	3	8
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	2
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
6.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	6
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	5
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	5
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	4	16
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	12
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	6
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	2
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	2
8.6	Литература США XX века /Лек/	5	6
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	8
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к экзамену (1 семестр): Античная литература 1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы. 2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы. 3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада». 4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея». 5. Дидактический эпос Гесиода. 6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар). 7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг). 8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы. 9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей». 10. Творчества Вергилия. 11. Поэзия и поэтика Горация. 12. Творчества Овидия. 13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея. Литература средних веков 1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы. 2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы. 3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды». 4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона. 5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде». 6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах». 7. Поэзия трубадуров. 8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы. 9. Общая характеристика городской литературы. 10. Старофранцузские фавлю и «Роман о Лисе». 11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена. 12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон. 13. Творчество Данте. Литература эпохи Возрождения 1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения. 2. Творчество Ф.Петрарки. 3. Творчество Дж.Боккаччо. 4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто. 5. Эпическая поэзия Т.Тассо. 6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский. 7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня). 8. Творчество Ф.Рабле. 9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман. 10. Творчество М. Сервантеса.	

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

Вопросы к зачету (2 семестр):

Литература XVII века

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

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

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

Вопросы к экзамену (3 семестр):

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

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

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

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

Вопросы к зачету (4 семестр):

Литература конца XIX – XX века

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

15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А. Теннисон. Г. Лонгфелло.
2. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М. Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т. Драйзера.
6. Творчество Р.М. Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.
8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г. Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Группа
15. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

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

2. Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.
2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.
4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
6. Раддиг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.
10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.
11. Шталь, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

- 1.Художественные тексты (Ирландские героические саги// Ирландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И. Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А. Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г. Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А. Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М.Л. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г. Косикова. М., 1984. Фаблю: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Лисе / Вступ. ст. А.Д. Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В. Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н. Голенищева- Кутузова. М., 1968 (ЛП).)

2. Учебные пособия

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

2. Учебные пособия.

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

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

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

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахсарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.

7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденца/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.

Лесажа А.Р. Хромой бес// Лесажа А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.

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

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

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

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

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

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

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

Учебные пособия

1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.
2. Белова, Н.М.. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.
4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под. ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.

8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

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

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

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

Учебные пособия

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

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

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

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

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

Учебные пособия:

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

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

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

Учебные пособия

1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.

5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

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

Учебные пособия:

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

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Эко У. Имя розы

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

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

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

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

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

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

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

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

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

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

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

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

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

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

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

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуригане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика

Шатобриан А.-Р. Атала

Гюго В. Человек, который смеется

Санд Ж. Индиана

Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома

Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.

Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо

Стендаль Пармская обитель

Бальзак О. Шагреневая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура

Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету. Арагон Л. Страстная неделя. Камю А. Чума. Сартр Ж.-П. Что такое литература? Саррот Н. Золотые плоды Роб-Гриэ А. Проект революции в Нью-Йорке. Бекбедер Ф. 99 франков Английская литература конца XIX - XX века Художественные тексты Дж. Джойс «Портрет художника в юности» Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники» В. Вулф «На маяк» Т. Элиот «Полые люди» Г. Грин «Наш человек в Гаване» У. Голдинг «Шпиль» А. Мердок «Море, море» Дж. Фаулз «Волхв» Литература Германии конца XIX - XX века Художественные тексты Деблин А. Берлин Александерплац Манн Г. Юность короля Генриха IV Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман. Гессе Г. Игра в бисер. Демиан. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. Белль Г. Бильярд в половине десятого. Кеппен В. Смерть в Риме. Грасс Г. Под местным наркозом. Литература Австрии XX века Художественные тексты Кафка. Замок. В исправительной колонии. Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики. Музиль Р. Человек без свойств. Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе. Итальянская литература конца XIX - XX века Художественные тексты А.Моравиа « Чочара» Американская литература конца XIX - начала XX века Художественные тексты Т. Драйзер «Сестра Керри» Ф. С Фицджеральд « Ночь нежна» Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол» Дж. Дос Пассос «42-я параллель» У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь» Дж. Стейнбек «О мышах и людях» Т. Капоте «Хладнокровно» Дж. Апдайк «Давай поженимся» Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2024).	
--	--

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,6
		зачет 3,5
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	20	
часов на контроль	88	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Булышева Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения, профессор Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Русский язык и культура речи
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежного ИЗО
5	История русского театра
6	История русского ИЗО
7	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика
3	История музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	2
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	2
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.			
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	2
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	2
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита". /Лек/	6	2
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	2
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	1
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	1
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.			
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	4
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	2
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	2
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	4
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	2
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	4
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.			
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	4
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.			
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	2
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	2
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	2
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона.

«Поучение» Владимира Мономаха.

4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идейно-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идейно-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к экзамену (4 сем.):

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

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

Вопросы к зачету (5 сем.):

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

Вопросы к экзамену (6 сем.):

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З. Гиппиус, М. Волошина и Ф. Сологуба
4. Творчество А. Блока и В. Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В.В. Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В.В. Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А. Белого советской эпохи.
8. Поэзия А.А. Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О.Э. Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С.А. Есенина.
11. Литературные портреты М. Горького.
12. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К.А. Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс. Иванова, Б. Пильняка, А. Малышкина, А. Серафимовича.
15. Повести Б.А. Лавренева.

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

83. Проза постмодернизма: С. Соколов, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, В. Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т. Кибилов, Л. Рубинштейн, Е. Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983. 2. История русской литературы XIX века: в 2 т. М., 1998; 2001. 3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001. 4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005. 5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008. Дополнительная литература: 1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985. 3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2. 4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990. 5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. 6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005. 7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974. 8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. 9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977. 10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002. 11. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003. 12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2. 13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980. 14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987. 15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001. 16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006. 17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001. 18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983. 19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007. 20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995. 21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2. 22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2. 23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982. 24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005. 25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988. 26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002. 27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997. 28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974. 29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. 30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996. 31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997. 32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987. 33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987. 34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006. 35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006. 36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973. 37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972. 38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007. 39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974. 40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981. 41. Теория литературных стилей. Типология стилистического развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976. 42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилистическая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972. 43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005. 44. Фридлендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983. 45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005. 46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.

47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
 48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
 49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
 50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.
- II.
1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
 2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
 3. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
 4. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
 5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
 6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
 7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
 8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
 9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
 10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
 11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
 12. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
 13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
 14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
 15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
 16. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
 17. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
 18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
 19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
 20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
 21. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
 23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
 24. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
- Древняя русская литература:
- Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
- «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
- Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе- Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопопа Аввакума.
- Литература XVIII века:
- Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.
- Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.
- Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутен» (по хрестоматии).
- Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
- Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Власителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению.
- Жизнь Званская.
- Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».
- Литература XIX века:
- Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.
- Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман.
- Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.
- Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.
- Крылов И.А. Басни (по выбору).
- Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.
- Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих пламенные звуки.
- Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
- Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы. Войнаровский.
- Боратынский Е.А. Пиры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание.

Приметы. Пироскаф.

Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.

Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).

Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.

Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.

Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.

Тютчев Ф.И. Стихотворения.

Фет А.А. Стихотворения.

Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?

Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.

Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).

Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!

Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.

Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. *Attalea princeps*. Сигнал.

Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.

Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.

Литература конца XIX – начала XX веков:

Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Боль-шой шлем.

Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.

Анненский И.Ф. Стихотворения

Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».

Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».

Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.

Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловиный сад», «Возмездие»

Брюсов В.Я. Стихотворения.

Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воро-бьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечествен-ник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.

Гиппиус З.Н. Стихотворения.

Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коно-валов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.

Гумилев Н.С. Стихотворения.

Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».

Кузмин М. Стихотворения.

Куприн А.И. Молох. Олеса. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристия».

Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.

Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).

Минский Н.М. Стихотворения.

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

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	148	
самостоятельная	32	
часов на контроль	108	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	1	4
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	1	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	1	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	2

	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	1	5
3.2	Испанский театр /Лек/	1	5
3.3	Английский театр /Лек/	1	5
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	1	3
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	2	4
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	2	4
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	2	4
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	2	4
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	2	4
6.2	Французский театр /Лек/	2	4
6.3	Английский театр /Лек/	2	4
6.4	Итальянский театр /Лек/	2	4
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	3	4
7.2	Французский театр /Лек/	3	10
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	8
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	4
7.5	Итальянский театр /Лек/	3	2
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
7.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	4	16
8.2	Английский театр /Лек/	4	16
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
8.4	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	7
8.5	Итальянский театр /Лек/	5	7
8.6	Испанский театр /Лек/	5	7
8.7	Театр США /Лек/	5	7

8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	8
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Театр Древней Греции:

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

Театр Древнего Рима:

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

Театр Средних веков.

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

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

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

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простак.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»

6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титутлярные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

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

Вопросы к зачету (2 семестр):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

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

Англия XVIII в.

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

Франция XVIII в.

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

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.

4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

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

Франция.

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

Англия.

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

Италия.

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

Вопросы к зачету (4 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

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

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.

3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

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

Театр Англии, Ирландии.

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

Итальянский театр.

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

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироу.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питовей, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.

14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль. 15. Творчество Марселя Марсо. 16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.). Англия. 1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот). 2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.). 3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.). 4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики. 5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.). 6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.). 7. Крупнейшие английские режиссеры XX в. 8. Режиссерская деятельность Питера Брука. Германия, Австрия, Швейцария. 1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры. 2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора. 3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта. 4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры. 5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса. 6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны. 7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР). 8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ). 9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали. 10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.). 11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт). Италия. 1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в. 2. Луиджи Пиранделло и театр. 3. Эдуардо де Филиппо и театр. 4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в. 5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. 6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.). Испания. 1. Испанская драматургия XX века. 2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка. 3. Сценическое искусство Испании XX века. Соединенные Штаты Америки. 1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в. 2. Юджин О'Нил и театр. 3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.). 4. Драматургия Теннесси Уильямса. 5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»). 6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг. 7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в. 8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

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

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

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

б) Пьесы:

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

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

Публий Теренций Афр. Братья. Евнух.

Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

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

в) Общие исследования, монографии, статьи:

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

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

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

Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)

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

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

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

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

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

б) Театрально-эстетические документы

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

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.
Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

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

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

Базилио Локателли. Игра в приму (там же)

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

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

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

Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)
Испанские пьесы
Лопе де Руэда. Оливия (по Хрестоматии С.С. Мокульского. Т.1)
Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанская пещера
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи. Девушка с кувшином.
Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны. Благочестивая Марта
Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда.
Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)
Морето А. За презрение – презрение. М.; Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей. Трагическая история доктора Фауста.
Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь.
Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.
Бен Джонсон. Вольпоне.
Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)
Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.
Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)
Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы:

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).
Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.
Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).
Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965. 2-е изд. М., 2006.
Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.
Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.
Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.
Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.
Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962
Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973
Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.
Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.
Комарова В.Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.
Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.
Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.
Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.
Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М., 1960.
Мицк. Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.
Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.
Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.
Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.
Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.
Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.
Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.
Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

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

Английские пьесы XVIII в.

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

Французские пьесы XVIII в.

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

Немецкие пьесы XVIII в.

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

Итальянские пьесы XVIII в.

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

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.
Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика. Кн.1./По кн.:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.
Шиллер Ф. О трагическом искусстве. Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
Альфиери В. Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.
Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И. Гительмана)
Гольдони К. Мемуары. М., 1933.
Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С. Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в.// Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.;Л., 1962.

Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.

Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.

Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.

Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.

Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.

Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.

Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.

Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.

Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.

Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987.

Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.

Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.

Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.

Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.

Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.

Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.

Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.

Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.

Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.

Мокульский С.С. Расин. М., 1940.

Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.

Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.

Монгрёдьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.

Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.

Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.

Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.

Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.

Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.

Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.

Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.

Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.

Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008

Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.

Фридлендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.

Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.

Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.

Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)

Фридрих Гёльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.

Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский

Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.

Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек

Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа

Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги.

Французские пьесы

Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.

Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.

Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.

Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).

Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз.

Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.

Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.

Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаццо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.

Оноре Бальзак. Мачеха

Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М., 1955

Феликс Пиа. Парижский тряпичник

Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.; Л., 1960.)

Эжен Скриб. Стакан воды

Эжен Лабиш. Соломенная шляпка

Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр

Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин

Перси Биши Шелли. Ченчи

Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы

Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12 т. Т. 9. М., 1978.

Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.

Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980

Вагнер Р. Произведение искусства будущего

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»

Стендаль. Расин и Шекспир

Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.; Л., 1934.

Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.

Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.

Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.

Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.

Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.

Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.

Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.

Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.

Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.

Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.

Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.

Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.

Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.

Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. М., 1971.

Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.

Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.; М., 1940.

Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.

Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.

Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы

Генрик Ибсен. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка. Росмерсхольм. Строитель Сольнес. Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)

Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.

Август Стриндберг. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

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

Немецкие пьесы

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

Английские и ирландские пьесы

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

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.
Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника // Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.
Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.
Грегори А. На восходе луны // Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.
Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рванный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.
Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгарт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.

Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.

Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.

Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.

Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.

Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.

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

Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.

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

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

Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.

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

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.

2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.

3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.

5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

Антология французского сюрреализма. М., 1994.

Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.

Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.

Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.

Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.

Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.

Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.

Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.

Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.

Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.

Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.

Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.

Как всегда - об авангарде. М., 1992.

Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.

Филипп А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.

Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.

Брук П. Нити времени. М., 2005

Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.

Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.

Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.

Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.

Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э. Бумажное каное. СПб, 2008

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

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

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

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

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

Испанский театр

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

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

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

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

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

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

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.

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

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

Английский и ирландский театр

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

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

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

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

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

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

Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.

Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.

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

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

Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.

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

Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969

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

Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.

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

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

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

Немецкий театр

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

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

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

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

Копелев Л.З. Брехт. М., 1966

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

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

Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.

Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.

Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.

Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.

Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.

Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.

Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.

Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982.

Австрийский и швейцарский театр

Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.

Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.

Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.

Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.

Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке) // Театр. 1970. N 7.

Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.

Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.

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

Итальянский театр

Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.

Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.

Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.

Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.

Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10

Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.

Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.

Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.

Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.

Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.

Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.

Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.

Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.

Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.

Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006

Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.

Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.

Силунас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.

Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.

Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.

Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.

Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.

Гордеева М. Театральная Америка в преддверии 80-х. М., 1979.

Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.

Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби // Американский характер.

Очерки культуры США. М., 1991.

Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора // Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.

Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театра: Драматургия Т.Д. Хуана // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.

Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.

Коренева М. Драматургия // Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.

Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.

Кратч Дж. Американская драма // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.

Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея // Театр. 1979. N 11.

Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.

Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.

Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.

Хассан И. После 1945 года // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.

Цимбал И.С. От Юджина О'Нила к современной американской драме // Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.

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

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

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.

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

Адамов А. Весна 71. М., 1968.

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

Беккет С. Счастливые дни // там же

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

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

Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.

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

Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.

Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.

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

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

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

Английские и ирландские пьесы

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

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

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

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

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

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

Дилени Ш. Вкус меда // Там же.

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

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

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

Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.

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

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

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

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

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

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

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

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.

Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.

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

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

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

Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.

Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.

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

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

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

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

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

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

Пьесы. М., 1981.

Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.

Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.

Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.

Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.

Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.

Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.

Хакс П. Мельник из Сан-Суши // Драматургия ГДР. М., 1975.

Штрिटматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.

Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.

Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.

Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.

Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.

Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.

Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.

Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.

Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.

Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

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

Американские (США) пьесы

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,6
		зачет 3,5
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	20	
часов на контроль	88	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна

доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Тильга Лидия Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины

История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
Результат обучения:	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
Результат 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.	
Результат обучения:	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	
Результат обучения:	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	3	1

1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	3	1
1.3	Школьный театр /Лек/	3	1
1.4	Театр городского населения /Лек/	3	1
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	3	1
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	3	2
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	3	1
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	3	1
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	3	1
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	3	1
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	3	2
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	3	1
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	3	1
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	3	3
1.17	Русский водевиль /Лек/	3	1
1.18	Актеры водевиля /Лек/	3	2
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	3	2
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	3	1
1.21	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	8
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	4	8
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	4	6
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	4	2
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	4	2
2.5	Драматургия А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903) /Лек/	4	4
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	4	4
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	4	6
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	1
3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	3
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	1
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	1
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	0,5

3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	0,5
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	2
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	2
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	2
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	2
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	2
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	2
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	1
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	1
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	2
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	1
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	3
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	1
3.19	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	8
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	1
4.2	Малый театр /Лек/	6	1
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	1
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	2
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	3
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	2
4.7	Камерный театр /Лек/	6	2
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	6	3
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	2
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	1
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	2
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	2
4.13	Камерный театр /Лек/	6	2
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	2
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	2
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	1
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	1
4.18	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	6	2
4.19	Молодая режиссура /Лек/	6	2
4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	6	3
4.21	Театр 1960 х годов /Лек/	6	1

4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	2
4.23	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	4
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	4
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	6	4
4.26	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	6	4
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	16
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

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

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

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

Вопросы к зачету (5 семестр):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».

5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену (6 семестр):

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

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

36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К.Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П.А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И.Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.

12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

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

3 раздел.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922.

9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. СПб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. СПб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Роцин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.

17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

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

54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. СПб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. СПб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать...М., 2008.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	12	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Громов Николай Николаевич

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра».	
Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика
3	История русского ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	2	1
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	2	2
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	2	1
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	2	1
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	2	3
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	2	2
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	2	1
8.4	Искусство США XX века /Лек/	2	1
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	2	1
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	2	1
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к экзамену: Билет № 1 1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления. 2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие. Билет № 2 1. Общая характеристика искусства Древнего Египта. 2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима. Билет № 3 1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве. 2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи. Билет № 4 1. Искусство Древней Греции периода классики. 2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др. Билет № 5 1. Искусство Древней Греции времен эллинизма. 2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики. Билет № 6 1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве. 2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции. Билет № 7 1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты. 2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвигтц и др.). Билет № 8 1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний. 2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве. Билет № 9 1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира. 2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века. Билет № 10 1. Романское искусство. Особенности храмового строительства. 2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена). Билет № 11 1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре. 2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.	

Билет № 12
1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
Билет № 13
1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
Билет № 14
1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
Билет № 15
1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
Билет № 16
1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
Билет № 17
1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
Билет № 18
1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
Билет № 19
1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
Билет № 20
1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
Билет № 21
1. Ампи́р и рококо в искусстве Европы XVIII в.
2. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.
Билет № 22
1. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
2. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.
Билет № 23
1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
Билет № 24
1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?
Билет № 25
1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
2. В чем ценность самодеятельного художественного творчества?
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.
Дополнительная литература:
1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	4	
часов на контроль	44	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

Русское искусство

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

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

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	12	

Программу составил(и):

мастер спорта СССР, профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» среднего общего ил среднего профессионального образования	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: -	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Акробатика
2	Сценическое фехтование

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
Результат обучения: Владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)	
Результат обучения: Владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	4
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	4
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	2
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	4
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	4
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	1	2
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	1	4
3.3	Упражнения группами. /Пр/	1	4

3.4	Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 -3 /Ср/	1	8
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	2	4
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	2	3
5.2	Перекаты. /Пр/	2	3
5.3	Стойки. /Пр/	2	3
5.4	Мосты. /Пр/	2	3
5.5	Перевороты. /Пр/	2	4
5.6	Рондат. /Пр/	2	4
5.7	Курбет. /Пр/	2	4
5.8	Сальто назад /Пр/	2	4
5.9	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы по теории: 1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека? 2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка. 3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья. 4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек. 5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить? Практическая часть: 1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах. 2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями. 3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс. 4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах. 5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки. 6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без. 7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины. Перечень видов оценочных средств: 1. Вопросы по теоретической части 2. Практическая часть 3. Критерии оценки Зачет считается сданным успешно, если студент: 1. Регулярность посещения занятий по расписанию 2. Знание материала теоретического раздела программы 3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений 4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части. 5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. 6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Режиссура и актерское мастерство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **110 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	3960	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4,6,9
		зачет с оценкой 7
		зачет на посл.занятии 8
аудиторные занятия	1912	
самостоятельная	1609	
часов на контроль	153	
в том числе в форме	3960	
практической		
подготовки		

Программу составил(и):

б/с, профессор Ильин Михаил Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Режиссура и актерское мастерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Додин Лев Абрамович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – режиссера драматического театра - к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы, художественному влиянию на объединенный общей работой театральный творческий коллектив.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: - раскрыть индивидуальные способности студента к сценическому творчеству; - воспитать творческую личность, обладающую пытливым интересом к жизни, обостренным мировосприятием, исповедующую гуманистические принципы, владеющую присущими театральному искусству средствами художественного постижения мира и человека, готовую к сотрудничеству с другими участниками театрального творческого процесса; - обеспечить знаниями, навыками и умениями, необходимыми режиссеру в профессиональной творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
«Режиссура и актерское мастерство» является основной профилирующей дисциплиной базовой части рабочего учебного плана, занимающей центральное место в профессиональном становлении и специализации будущих режиссеров. На занятиях курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные в ходе изучения теоретических дисциплин базовой части («История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История музыки», «История», «Философия», «Психология и педагогика» и др.). Находясь в тесном взаимодействии с дисциплинами вариативной части («Теория драмы», «Организация театрального дела», «Пространственная композиция», «Пластика в спектакле», «Работа с художником», «Музыка в драматическом спектакле», «История сценографии» и др.), практическими дисциплинами базовой части («Сценическая речь», «Танец», «Физическая культура»), курс использует и координирует практические навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем преподавания указанных дисциплин.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Инсценирование
2	Пластика в спектакле
3	Творческая практика
4	История режиссуры
5	Психология и педагогика
6	История зарубежного театра
7	История зарубежной литературы
8	Работа с художником
9	Теория драмы
10	История материальной культуры и быта
11	История русского ИЗО
12	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
13	Сценическое движение
14	История костюма
15	История (история России, всеобщая история)
16	История зарубежного ИЗО
17	Пространственная композиция
18	История русского театра
19	История русской литературы
20	Организация театрального дела
21	Философия
22	История музыки
23	Сценическая речь
24	Танец
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-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.	
Знает: - источники информации и способы исследования событий и явлений в области общественной жизни и художественного творчества; - философские, исторические, социальные, нравственные аспекты развития общества, культуры и искусства; - признаки проблемных ситуаций в жизни общества и способы их отражения в произведениях искусства Умеет: - исследовать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - определять содержательную проблематику произведений искусства Владеет: - методами и средствами критического и системного анализа	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	
Знает: - принципы углубленного изучения и структурной разработки проблемной ситуации; - способы выработки решений проблемной ситуации в условиях коллективного творческого взаимодействия Умеет: - определять ориентиры поиска с учетом присущих ситуации узловых проблем; - разрабатывать обоснованные варианты решений узловых проблем; - моделировать развитие ситуации на основе разных вариантов решений Владеет: - технологией и опытом организации творческого поиска в работе над проектом в своей профессиональной сфере	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
Знает: - ключевые сведения о проблемной ситуации; - варианты решений, выработанные в процессе творческого поиска Умеет: - определять перспективные и промежуточные цели деятельности - разрабатывать план действий по реализации поставленных целей, выбирая наиболее продуктивные способы их достижения Владеет: - методикой и опытом стратегического планирования в работе над проектом в своей профессиональной сфере	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.	
Знает: - принципы разработки и основные компоненты концепции проекта Умеет: - обосновывать актуальность, цели и задачи проекта, сферу его реализации и ожидаемый результат; - вести стратегическое и оперативное планирование осуществления проекта; - определять объем материальных и финансовых затрат на реализацию проекта; - определять круг и условия сотрудничества организаций и лиц, участвующих в проекте Владеет: - методикой и опытом создания концепции проекта в своей профессиональной сфере	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	
Знает: - принципы планирования творческих проектов Умеет: - формулировать цели проекта, планировать последовательность этапов и действий по его осуществлению; - составлять календарный план реализации проекта; - устанавливать задачи и зоны ответственности участников проекта; - планировать ресурсное обеспечение проекта; - оценивать риски и создавать план реагирования на них Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
Знает: - методы управления творческим проектом Умеет: - осуществлять постоянное наблюдение за ходом реализации проекта, контролировать качество, регулировать действия участников в зависимости от изменения условий Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере	

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.
Знает: - этические нормы и психологические особенности коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в реализации проекта Умеет: - осуществлять свою деятельность в соответствии с целями, задачами и нормами командной работы; - работать над проектом в продуктивном взаимодействии со всеми его участниками Владеет: - навыками работы над проектом в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.
Знает: - принципы управления творческим коллективом Умеет: - формировать команду в соответствии с целями и задачами проекта; - распределять зоны деятельности и ответственности участников команды, направлять и координировать их работу; - осуществлять контроль, коррекцию и стимулирование работы членов команды Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
Знает: - этические нормы командной работы и способы влияния на поведенческую мотивацию участников проекта Умеет: - определять и реализовывать этические приоритеты и правила конструктивного взаимодействия в работе над проектом; - согласовывать мотивы индивидуальной и коллективной деятельности участников проекта Владеет: - навыками преодоления противоречий между участниками коллективного творческого процесса
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.
Знает: - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере; - свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности Умеет: - определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности; - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности Владеет: - навыками самоорганизации на всех этапах работы над творческим проектом
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
Знает: - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные образовательные ресурсы Умеет: - определять актуальные и перспективные цели личностного и профессионального самосовершенствования и самореализации; - использовать современные информационные и образовательные технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры Владеет: - навыками самоорганизации и самообразования в процессе своей профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта).
Знает: - мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля, роли; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - создавать оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли; - творчески исследовать и отображать актуальные социальные, нравственные, психологические проблемы жизни общества; - обосновывать критерии поиска и выбора выразительных средств для сценического воплощения произведения Владеет: - базовой методологией режиссуры и актерского мастерства

ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта). Знает: - теоретические основы и методические принципы создания сценических произведений средствами режиссуры и актерского мастерства; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - разрабатывать и воплощать замысел сценического произведения (спектакля, представления, роли), используя разнообразные выразительные средства театрального искусства; - определять и использовать смысловые и эстетические критерии для согласования содержательных и формообразующих компонентов произведения Владеет: - методикой и опытом создания сценических произведений (спектаклей, представлений, ролей)
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта) Знает: - принципы управления творческим коллективом; - основы психологии художественного творчества; - условия организации художественно-производственного процесса в театре Умеет: - организовать творческую деятельность в сфере искусства и руководить ею; - обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания и многократных показов Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности. Знает: - различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности; Умеет: - вести поиск и аналитическую обработку информации в соответствии с тематическим содержанием, целями и задачами творческого проекта; Владеет: - навыками сбора и сортировки информации;
ОПК-3.2: Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Знает: - различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи; Умеет: - осуществлять обоснованный выбор и применение информационно-коммуникационных технологий, соответствующих задачам профессиональной деятельности; Владеет: - навыками применения электронных средств и систем коммуникации в профессиональной деятельности;
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. Знает: - специфику организации образовательного процесса по режиссуре и актерскому мастерству; - структуру и последовательность освоения учебного материала по дисциплине Умеет: - отбирать упражнения, тренинги и литературный материал для решения конкретных задач на различных этапах образовательного процесса; - формулировать задачи, решаемые на каждом этапе образовательного процесса Владеет: - опытом планирования и организации занятий по профильной дисциплине
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы. Знать: - содержание и принципы разработки учебно-методической литературы по дисциплине Уметь: - вырабатывать теоретические обобщения и практические рекомендации для реализации в образовательном процессе в области режиссуры и актерского искусства; - отбирать и грамотно излагать материал для методических разработок Владеть: - опытом разработки методических материалов по дисциплине
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения

Знает: - используемые в театральной педагогике методы, формы и средства обучения режиссуре и актерскому мастерству; - основы педагогики и психологии Умеет: - теоретически и практически исследовать и систематизировать разнообразный опыт профессионального обучения и совершенствования в области режиссуры и актерского искусства; - обосновывать собственную педагогическую стратегию и тактику в образовательном процессе Владеет: - методиками преподавания профессиональных дисциплин в области режиссуры театра и актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре
Знает: - историю и специфику драматического театра как вида искусства; - теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в драматическом театре Умеет: - производить режиссерский анализ литературной основы и создавать замысел постановки; - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; - поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката Владеет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений в драматическом театре
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства
Знает: - принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре; - композиционные принципы в театральном и других видах искусств Умеет: - работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления; - выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц Владеет: - навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре
ПК-3: Способен исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации
ПК-3.1: Обладает успешным опытом создания сценических произведений и участия в творческих проектах в театре (театрально-зрелищной организации).
Знает: - этапы работы режиссера над драматическим спектаклем; - принципы организации репетиционного процесса в драматическом театре; - специфику организации художественно-производственного процесса в драматическом театре Умеет: - осуществлять постановку спектаклей в драматическом театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; - организовывать и творчески участвовать в фестивальных, лабораторных, социально-культурных театральных проектах Владеет: - опытом постановки спектаклей в драматическом театре; - опытом участия в театральных творческих проектах
ПК-3.2: Выработывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра (театрально-зрелищной организации)
Знает: - основы управления в театрально-зрелищных организациях; - основы психологии творческой деятельности и делового общения Умеет: - осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; - формировать репертуар театра; - 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 Владеет: - организационными навыками и опытом руководства творческим коллективом; - признанными достижениями в творческой деятельности
ПКО-1: Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)

ПКО-1.1: Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств
Знает: - теоретические и методические основы театральной режиссуры; - достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности Умеет: - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом постановки; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки Владеет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений
ПКО-2: Способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности
ПКО-2.1: Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера
Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства Умеет: - 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 Владеет: - основами актерской творческой техники; - методикой анализа и сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций
ПКО-3: Способен производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки
ПКО-3.1: Разрабатывает режиссерскую интерпретацию литературного материала.
Знает: - теоретические и методические основы работы режиссера с литературной основой будущей постановки Умеет: - 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 Владеет: - навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; - основами инсценирования
ПКО-3.2: Осуществляет творческое проектирование постановки
Знает: - цели и задачи подготовительного этапа работы над постановкой; - специфику образного языка театрального искусства Умеет: - разрабатывать режиссерский замысел постановки; - организовывать работу других участников постановки по развитию замысла и поиску сценических решений его воплощения; - разрабатывать постановочный план будущего спектакля, представления Владеет: - навыками творческого проектирования постановки
ПКО-4: Способен вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами
ПКО-4.1: Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала.
Знает: - основы психологии и педагогики творческой деятельности; - специфику актерского искусства; - цели и задачи репетиционного периода работы над постановкой Умеет: - формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; - создавать условия для продуктивной репетиционной работы; - стимулировать интерес актеров к саморазвитию, обогащению творческой техники и общей культуры Владеет: - различными способами репетиционной работы; - методом действенного анализа пьесы и роли
ПКО-5: Способен разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления
ПКО-5.1: Создает аудиовизуальную композицию постановки с применением разнообразных выразительных средств: сценографии, звукового и светового оформления, пластической разработки, спецэффектов

Знает: - композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; - сценические выразительные средства и особенности их применения; Умеет: - 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 Владеет: - навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; - имеет опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления;			
ПКО-6: Способен к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях			
ПКО-6.1: Применяет методики преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин при проведении учебных занятий, тренингов			
Знает: - основы психологии и педагогики художественного творчества; - разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин Умеет: - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; - анализировать творческие учебные работы, оценивать уровень освоения учебного материала; - планировать и анализировать свою педагогическую работу Владеет: - методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин			
ПКО-7: Способен руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки			
ПКО-7.1: Руководит работой постановочной группы, творческих и технических специалистов в процессе осуществления постановки спектакля, сценического представления			
Знает: - основы психологии творческой деятельности; - этические принципы коллективного творчества; - цели, задачи и условия сотрудничества Умеет: - 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 Владеет: - навыками управления в условиях коллективного творческого процесса			

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Режиссер и актер в драматическом театре		
1.1	Театральное искусство и его особенности /Пр/	1	28
1.2	Основы актерского мастерства /Пр/	1	112
1.3	Основы актерского мастерства /Конс/	1	15
1.4	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	1	60
1.5	Основы актерского мастерства /Пр/	2	112
1.6	Основы актерского мастерства /Конс/	2	17
1.7	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	2	34
1.8	Основы актерского мастерства /Пр/	3	84
1.9	Основы актерского мастерства /Конс/	3	15

1.10	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	3	22
1.11	Основы актерского мастерства /Пр/	4	96
1.12	Основы актерского мастерства /Конс/	4	17
1.13	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	4	30
1.14	Основы актерского мастерства /Пр/	5	84
1.15	Основы актерского мастерства /Конс/	5	15
1.16	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	5	30
1.17	Основы актерского мастерства /Пр/	6	84
1.18	Основы актерского мастерства /Конс/	6	15
1.19	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	6	30
1.20	Основы актерского мастерства /Пр/	7	84
1.21	Основы актерского мастерства /Конс/	7	15
1.22	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	7	30
1.23	Основы актерского мастерства /Пр/	8	84
1.24	Основы актерского мастерства /Конс/	8	10
1.25	Основы актерского мастерства: самостоятельная работа /Ср/	9	50
1.26	Введение в режиссуру /Пр/	1	56
1.27	Введение в режиссуру: самостоятельная работа /Ср/	1	20
1.28	Театральное искусство и его особенности: самостоятельная работа /Ср/	1	18
1.29	Введение в режиссуру /Конс/	1	15
	Раздел 2. Творческая лаборатория режиссера		
2.1	Эволюция режиссерской методологии /Пр/	2	16
2.2	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	2	16
2.3	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	2	4
2.4	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	2	29
2.5	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	3	28
2.6	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	3	4
2.7	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	3	22
2.8	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	4	32
2.9	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	4	4
2.10	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	4	15
2.11	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	5	14
2.12	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	5	4
2.13	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	5	13
2.14	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	6	14
2.15	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	6	4
2.16	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	6	40

2.17	Режиссерский этюд /Пр/	2	32
2.18	Режиссерский этюд /Конс/	2	8
2.19	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	2	29
2.20	Режиссерский этюд /Пр/	3	28
2.21	Режиссерский этюд /Конс/	3	5
2.22	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	3	27
2.23	Режиссерский этюд /Пр/	4	32
2.24	Режиссерский этюд /Конс/	4	5
2.25	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	4	20
2.26	Режиссерский этюд /Пр/	5	14
2.27	Режиссерский этюд /Конс/	5	4
2.28	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	5	20
2.29	Режиссерский этюд /Пр/	6	28
2.30	Режиссерский этюд /Конс/	6	4
2.31	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	6	40
2.32	Структура сценического действия /Пр/	2	16
2.33	Структура сценического действия: самостоятельная работа /Ср/	2	26
2.34	Структура сценического действия /Пр/	3	14
2.35	Структура сценического действия: самостоятельная работа /Ср/	3	17
2.36	Структура сценического действия /Пр/	4	16
2.37	Структура сценического действия: самостоятельная работа /Ср/	4	5
2.38	Структура сценического действия /Пр/	5	14
2.39	Структура сценического действия: самостоятельная работа /Ср/	5	5
2.40	Структура сценического действия /Пр/	6	14
2.41	Структура сценического действия: самостоятельная работа /Ср/	6	16
2.42	Структура сценического действия /Пр/	7	14
2.43	Структура сценического действия /Ср/	7	16
2.44	Работа режиссера с литературным произведением /Пр/	2	16
2.45	Работа режиссера с литературным произведением /Конс/	2	5
2.46	Работа режиссера с литературным произведением /Ср/	2	28
2.47	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
2.48	Работа режиссера с литературным произведением /Пр/	3	14
2.49	Работа режиссера с литературным произведением /Конс/	3	2
2.50	Работа режиссера с литературным произведением: самостоятельная работа /Ср/	3	22
2.51	Работа режиссера с литературным произведением /Пр/	4	16
2.52	Работа режиссера с литературным произведением /Конс/	4	4
2.53	Работа режиссера с литературным произведением: самостоятельная работа /Ср/	4	12

2.54	Работа режиссера с литературным произведением /Пр/	5	42
2.55	Работа режиссера с литературным произведением /Конс/	5	4
2.56	Работа режиссера с литературным произведением: самостоятельная работа /Ср/	5	12
2.57	Работа режиссера с литературным произведением /Пр/	6	28
2.58	Работа режиссера с литературным произведением /Конс/	6	3
2.59	Работа режиссера с литературным произведением: самостоятельная работа /Ср/	6	40
2.60	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	3	28
2.61	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	3	4
2.62	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	3	24
2.63	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	4	32
2.64	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	4	4
2.65	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	4	20
2.66	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
2.67	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	5	28
2.68	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	5	3
2.69	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	5	18
2.70	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	6	28
2.71	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	6	4
2.72	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	6	40
2.73	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	7	28
2.74	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	7	18
2.75	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	8	5
2.76	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Конс/	9	4
2.77	Работа режиссера с литературным произведением: самостоятельная работа /Ср/	7	10
2.78	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью /Пр/	2	16
2.79	Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью: самостоятельная работа /Ср/	2	28
2.80	Режиссерский этюд /Пр/	7	28
2.81	Режиссерский этюд: самостоятельная работа /Ср/	7	40
2.82	Пространство и время в жизни и на сцене /Пр/	7	14
2.83	Пространство и время в жизни и на сцене: самостоятельная работа /Ср/	7	18
2.84	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	8	5
2.85	Пространство и время в жизни и на сцене /Конс/	9	4
	Раздел 3. Создание спектакля		
3.1	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем /Пр/	7	28
3.2	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем /Конс/	7	15
3.3	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	7	35
3.4	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	7	30

3.5	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем /Пр/	8	52
3.6	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем /Конс/	8	5
3.7	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	8	40
3.8	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем /Пр/	9	112
3.9	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем /Конс/	9	10
3.10	Репетиционно-производственный период работы над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	9	150
3.11	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем /Пр/	9	80
3.12	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем /Конс/	9	10
3.13	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	9	150
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36
3.15	Выпускной период работы над спектаклем /Пр/	8	48
3.16	Выпускной период работы над спектаклем /Конс/	8	5
3.17	Выпускной период работы над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	8	48
3.18	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем /Пр/	8	12
3.19	Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	8	10
3.20	Выпускной период работы над спектаклем /Пр/	9	96
3.21	Выпускной период работы над спектаклем /Конс/	9	10
3.22	Выпускной период работы над спектаклем: самостоятельная работа /Ср/	9	152

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Темы, включенные в зачетные и экзаменационные показы по дисциплине:

Актерское мастерство

Роль различных элементов психотехники актера (воображение, внимание, чувство правды и вера, эмоциональная и сенсорная память, общение, действие и др.) в создании творческого самочувствия и в развитии творческого процесса.

Предлагаемые обстоятельства – условия и стимулы сценического творчества актера, его существования в мире сценических образов. Органическое существование в предлагаемых обстоятельствах.

Достоверность физической жизни (физического самочувствия, памяти физических действий и ощущений) как путь к органическому поведению в условиях сцены.

Взаимосвязь телесного, пластического, психофизического бытия актера в предлагаемых обстоятельствах со словом.

Общение и взаимодействие в сценическом творчестве

Речевое общение. Роль мышления и воображения в речевом общении. Предлагаемые обстоятельства и видения. Диалог как физическое, психологическое и речевое взаимодействие.

Импровизация в искусстве актера. Значение этюдов в творческом поиске и в создании импровизационного самочувствия.

Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров.

События как стадии развития конфликта, как этапы качественного изменения предлагаемых обстоятельств.

Накопление внутреннего, духовного багажа - неременное условие готовности к сложномотивированному поведению и действию.

Постижение внутреннего мира и особенностей облика и поведения другого человека. Характер и характерность.

Актерские сценические этюды как способ практического исследования жизни действующего лица, погружения в его жизненные обстоятельства, постепенного «присвоения» внутренних и внешних свойств его личности.

Работа актера над ролью в спектакле. Органическое соединение всех компонентов работы над ролью как предпосылка сценического перевоплощения.

Освоение жанровых особенностей пьесы и спектакля. Поиск способа сценического существования в роли в соответствии с жанровым и стилистическим решением спектакля.

Сверхзадача роли, сверхзадача спектакля. Сквозное действие.

Разнообразные способы установления контакта со зрительской аудиторией в зависимости от жанрового и стилистического решения спектакля, особенностей зрительской аудитории, социального и психологического контекста, сопровождающего показ спектакля.

Режиссура Организация пространства для упражнений и этюдов, поиск сценической выразительности, исходя из жизненной первоосновы. Образные решения пространства. Работа над режиссерским этюдом. Отбор предлагаемых обстоятельств, конфликт, последовательность событий как драматургическая основа этюда. Определение темы, идеи, сверхзадачи – опорных элементов в переходе от режиссерского анализа выбранного произведения к замыслу его сценического воплощения. Этюдная работа с актерами в поиске правды существования в предлагаемых обстоятельствах. Импровизационность. Привлечение и освоение разнообразных средств театральной выразительности. Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров действующих лиц События как стадии развития конфликта, как этапы качественного изменения предлагаемых обстоятельств. Темпо-ритм в этюде, в отрывке (эпизоде), в спектакле. Создание сценической атмосферы, характерной для определенного места, времени, человеческой деятельности, отношений между людьми, а также отражающей душевные свойства, психологические состояния человека. Работа над отрывком (эпизодом) из пьесы. Выбор отрывка, его режиссерский анализ. Характеристика действующих лиц и мотивация их поведения. Разработка пространственного решения, подбор необходимых компонентов: элементы обстановки, детали костюмов, реквизит, свет, музыка, шумы и т.д. Воплощение этюда со студентами. Создание спектакля. Режиссерский анализ пьесы. Разбор предлагаемых обстоятельств. Определение темы, идеи, основного конфликта, последовательности событий (событийный ряд). Режиссерский замысел спектакля. Сотрудничество режиссера с актером в работе над ролью. Актерский ансамбль как особое качество творческого взаимодействия актеров в спектакле, условие его художественной целостности. Поиск жизненной и художественной правды, способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. Мизансцена как выразительное средство в организации сценического действия, элемент сценической композиции. Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и спектакля. Работа над художественным оформлением спектакля. Сотрудничество с художником-постановщиком, художником по костюмам, по свету и с другими творческими специалистами. Разработка пространственного решения и художественного оформления на основе режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, с учетом творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского состава. Создание музыкальной и шумовой партитуры спектакля. Работа с композитором, звукорежиссером. Пластическое решение спектакля. Художественная целостность спектакля.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены программой
5.3. Фонд оценочных средств
Материалом для аттестации студентов на экзаменах и зачетах являются их режиссерские и актерские сценические работы. Содержание, объем и уровень сложности этих работ определяются педагогами курса. Экзамены и зачеты могут проходить в открытой (публичной) или закрытой форме. На четвертом году обучения студенты осуществляют постановку спектакля малого формата. Спектакль ставится по одноактной пьесе (или иной драматургически разработанной основе) с участием не менее двух профессиональных актеров или студентов выпускного актерского курса. Продолжительность – не менее 45 минут и не более 1 часа 30 минут. Спектакль принимается кафедрой, выносящей решение о допуске студента к постановке спектакля в профессиональном театре. Преддипломный спектакль ставится на пятом году обучения в профессиональном театре. При условии включения в репертуар театра спектакля студент защищает перед Государственной экзаменационной комиссией дипломную работу, содержащую описание процесса постановки Перечень видов оценочных средств: Творческое задание; Исполнение роли в этюде, отрывке, сцене; Исполнение роли в спектакле; Постановка отрывка, сцены; Постановка спектакля малой формы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. — М. : Прогресс, 1976. — 103 с.
2. Горчаков, Н. М. Режиссерские уроки Станиславского / Н. М. Горчаков. — М. : Искусство, 1952. — 566 с.
3. Додин, Л. А. Путешествие без конца / Л. А. Додин. — СПб. : Балтийские сезоны, 2009. — 496 с.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. — М. : РАТИ – ГИТИС, 2008. — 432 с.
5. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. — М. : Искусство, 1982. — 120 с.
6. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2 т. / В. Э. Мейерхольд. — М. : Искусство, 1968. — 993 с.
7. Станиславский, К. С. Собрание сочинений : в 9 т. / К. С. Станиславский; редкол. О. Н. Ефремов [и др.]. — М. : Искусство, 1988-1999. — 6300 с.
8. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : в 2 кн. / Г. А. Товстоногов. — Л. : Искусство, 1984. — 669 с.
9. Чехов, М. А. Литературное наследие : в 2 т. / М. А. Чехов; общ. ред. М. О. Кнебель. — М. : Искусство, 1986. — 1112 с.
10. Эфрос, А. В. Избранные произведения: в 4 т. / А. В. Эфрос. — М. : Парнас, 1993. — 1547 с.

Дополнительная литература:

1. Арто, А. Театр и его двойник / А. Арто. — М. : Симпозиум, 2000. — 440 с.
2. Брехт, Б. Театр: в 5 т. Т.5 (1-2) / Б. Брехт. — М. : Искусство, 1965. — 1093 с.
3. Брук, П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью / П. Брук; перев. с англ. М.Ф. Стронина, предисл. Л.А. Додина. — СПб. ; М. : МДТ; Артист. Режиссер. Театр, 1996. — 270 с.
4. Буткевич, М.М. К Игровому театру / М. М. Буткевич. — М. : ГИТИС, 2005. — 702 с.
5. Галендеев, В.Н. Лев Додин: Метод. Школа. Творческая философия / В. Н. Галендеев. — СПб. : СПбГАТИ, 2013. — 160 с.
6. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова / Н. М. Горчаков. — М. : Искусство, 1957. — 240 с.
7. Грозовский, Е. К бедному театру / Е. Грозовский. — М. : Артист. Режиссер. Театр., 2009. — 304 с.
8. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология / П. М. Ершов. — М. : Искусство, 1972. — 352 с.
9. Захаров, М.А. Театр без вранья / М. А. Захаров. — М. : АСТ: Зебра Е, 2007. — 606 с.
10. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. — М. : ВТО, 1984. — 526 с.
11. Корогодский, З.Я. Начало / З. Я. Корогодский. — СПб. : СПбГУП, 1996. — 433 с.
12. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. М. Кристи. — М. : Искусство, 1978. — 430 с.
13. Кнебель, М.О. Школа режиссуры В. И. Немирович-Данченко / М.О. Кнебель. — М. : ГИТИС, 2015. — 221 с.
14. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру / М. В. Сулимов. — СПб. : СПбГУ, 2004. — 576 с.
15. Таиров, А.Я. О театре / А. Я. Таиров. — М. : ВТО, 1970. — 603 с.
16. Товстоногов, Г.А. Беседы о профессии: Стенограммы лекций на I-III курсе режиссеров драматического театра, 1982- 1985 годы / Г. А. Товстоногов, А. И. Кацман / составление, предисловие и комментарий Л.В. Грачевой. — СПб. : СПбГАТИ, 2015. — 560 с.
17. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами / Г.А. Товстоногов. — М. : СТД РСФСР, 1988. — 528 с.
18. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика / В.М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
19. Фокин, В.В. Беседы о профессии / В.В. Фокин. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 288 с.

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

1. Информационный портал «Театральная Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://teatr-pro.ru/> (дата обращения 30.08.2024).
2. Союз театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения 30.08.2024).
3. Официальный сайт телеканала «Культура» ВГТРК. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvkultura.ru/> (дата обращения 30.08.2024).
4. Официальный сайт телеканала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.telekanalteatr.ru/> (дата обращения 30.08.2024).
5. Информационный каталог театров России «Мир театра». [Электронный ресурс]. URL: <http://theatreworld.ru/> (дата обращения 30.08.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для продуктивного освоения дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» студентам необходимо осознавать тесную взаимосвязь актерского и режиссерского искусства, основополагающее значение актерского мастерства в профессиональном становлении и дальнейшей творческой практике режиссера. В учебно-творческой работе крайне важно поддерживать тесное творческое сотрудничество режиссера с актерами. В условиях коллективного творчества, присущего драматическому театру, большое значение имеет формирование у будущих режиссеров лидерских качеств, умения объединять усилия многих специалистов в работе над спектаклем, создавать благоприятную почву для реализации профессиональных возможностей всех участников этого процесса. В связи с этим предъявляются повышенные требования к интеллектуальному, культурному уровню студентов-режиссеров, к их профессиональной подготовке, охватывающей все стороны работы драматического театра, к развитию у них умения решать в процессе работы психологические и педагогические проблемы. Специфика режиссерского искусства неразрывно связана с выработкой особого профессионального мышления, опирающегося на гибкое сочетание аналитического и синтетического начал. Следует использовать всё многообразие возможностей для развития композиционного мышления, опираясь на изучение приемов композиции в области изобразительных искусств, литературы, музыки, в работах мастеров режиссуры и сценографии. Ключевым также является умение распознавать в жизни, в литературе и в драматургии ситуационную, событийную основу человеческих отношений и находить для нее соответствующее воплощение на сцене. Ориентирами в учебном процессе служат не только программные требования и учебный материал практических занятий по специальности, но и изучение творческого и литературного наследия выдающихся мастеров сцены прошлого, творческих исканий и размышлений о профессии современных актеров и режиссеров, театральных педагогов. Студентам необходимо посвящать этому значительную часть своей самостоятельной работы, используя рекомендуемую литературу, электронные ресурсы, просматривая и анализируя спектакли, участвуя в мероприятиях театральных фестивалей, консультируясь с педагогами по режиссуре и актерскому мастерству, а также по истории театра. Для более качественной организации самостоятельной работы студента учебным планом предусмотрено проведение педагогами консультаций по темам практических занятий дисциплины в следующем объеме: с 1-9 семестры по 2 часа на человека в неделю. В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, тематических ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; изучение отечественной и зарубежной прозы и драматургии в соответствии с учебной программой семестра и по заданию педагогов. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к повседневным показам на практических занятиях по режиссуре и актерскому мастерству, на контрольных уроках по конкретной теме, подготовка к прохождению промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине. В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение зачетов и экзаменов по дисциплине других мастерских, просмотр и осмысление драматических спектаклей и кинофильмов.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

Подготовка зачинов, визуальных композиций (икебана), творческих акций, поздравлений, сюрпризов и т.д.

Подбор реквизита, костюмов, организация сценического пространства для сценических упражнений, этюдов, для репетиционной работы;

Ведение дневников наблюдений и впечатлений;

Проверка в реальной обстановке физических действий и ощущений, осваиваемых в сценических упражнениях и этюдах;

Целенаправленные наблюдения в реальных условиях за животными и людьми для дальнейшего использования в упражнениях, этюдах, работе над ролью;

Подготовка к показу упражнений и этюдов в соответствии с освоением различных разделов программы;

Подготовка к самостоятельному проведению с сокурсниками актерского тренинга в качестве ведущего;

Домашняя работа над упражнениями, этюдами по специальному заданию педагога;

Чтение и самостоятельный предварительный анализ литературных произведений, драматургического материала, предназначенного для работы на курсе.

Фантазирование на темы жизни роли, сочинение биографии персонажа на основе сведений из произведения, собственных догадок и предположений, сочинение «романа жизни» на материале пьесы.

Актерский анализ роли на основе этюдных проб к отрывкам из литературных произведений и пьес;

Выбор литературного и драматургического материала для самостоятельной режиссерской работы.

Режиссерская работа над отрывком из прозы или пьесы: анализ произведения и отрывка, подбор исполнителей ролей, проведение репетиций, подбор необходимых компонентов оформления, подготовка к показу педагогам, корректирующие репетиции, подготовка к показу с участием зрителей.

Режиссерская работа над одноактным спектаклем: анализ произведения и отрывка, подбор исполнителей ролей, проведение репетиций, разработка и реализация оформления спектакля, подготовка к показу педагогам, корректирующие репетиции, подготовка к показу с участием зрителей.

Работа над полноформатным спектаклем в драматическом театре, охватывающая все стороны творческого процесса.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Сценическая речь

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценической речи**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **17 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	612	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 1
		зачет с оценкой 2,4
		зачет на посл.занятии 3,5,6,8
аудиторные занятия	522	
самостоятельная	54	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Васильев Юрий Андреевич

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02
Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценической речи

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Алфёрова Любовь Дмитриевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Подготовка высококвалифицированного специалиста-режиссера, владеющего комплексом профессиональных знаний в области сценической речи, навыками голосо-речевой культуры, основами речевой психотехники, режиссерско-педагогическими навыками работы с исполнителем-актером, знанием традиционных и современных технологий совершенствования сценической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Сценическая речь» является одной из важнейших дисциплин в обучении будущих режиссеров драмы. Обучение данной дисциплине идет в тесном взаимодействии с такими дисциплинами рабочего учебного плана, как «Режиссура и актерское мастерство», «Вокальный ансамбль», «Основы сценического движения», «Танец».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	Основы сценического движения
3	Танец
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-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.	
Результат обучения: владеет основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	
Результат обучения: владеет основами актерского мастерства артиста драмы	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
Результат обучения: готов преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.	
Результат обучения: готов преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	
Результат обучения: владеет основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций	
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта).	
Результат обучения: владеет основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций	
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта).	
Результат обучения: готов преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	
Результат обучения: владеет основами актерского мастерства артиста драмы	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	
Результат обучения: владеет основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Результат обучения: готов преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	

ПКО-1: Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)
ПКО-1.1: Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств
Результат обучения: владеет основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций
ПКО-2: Способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности
ПКО-2.1: Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера
Результат обучения: готов преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
3.1.2	пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;
3.2 Уметь:	
3.2.1	владением основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций;
3.2.2	готовностью преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.3 Владеть:	
3.3.1	владением основами актерского мастерства артиста драмы;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Голосо-речевой тренинг		
1.1	Практическое овладение навыками голосоведения, фонационного дыхания, дикционной техники; устранение дефектов речи. Голосо-речевой тренинг студента-режиссера в группе и в паре. Партнерские взаимоотношения в парном тренинге: ролевые игры: «учитель» — «ученик». /Пр/	1	24
1.2	Работа над совершенствованием собственной техники и выразительности сценической речи студента-режиссера. Практика разработки и проведения голосо-речевой разминки во время группового урока. Сочинение речевых, голосовых и дыхательных упражнений, внедрение их в урок. /Пр/	2	48
1.3	Практика проведения группового тренинга с актерской группой: разминка, настройка, работа над литературным материалом. /Пр/	3	40
1.4	/ИЗ/	1	7
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	9
	Раздел 2. Орфоэпия		
2.1	Овладение основами культуры речи: понятие о современном русском литературном языке; изучение норм русского литературного произношения (нормы старомосковского произношения, произносительные нормы в современном театре). Ударение в литературной речи (практическая работа с акцентологическими словарями). Территориальные отклонения от принятых орфоэпических норм. /Пр/	1	8
	Раздел 3. Методика преподавания сценической речи		
3.1	Основные направления теории и методики преподавания сценической речи. Самостоятельная подготовка докладов по материалам современной литературы по сценической речи. В основе докладов — современные издания по сценической речи. Структура анализа литературы — теория, методика, упражнения. /Пр/	4	42
3.2	/ИЗ/	3	7
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	9

	Раздел 4. Мелодические особенности речи		
4.1	Изучение интонационно-мелодических особенностей сценической речи. Структура речевого потока. Мелодические рисунки фразы. Фразовая интонация. Высказывание, как основа действенной сценической речи. /Пр/	3	16
4.2	/ИЗ/	2	8
4.3	Мелодические особенности речи /Пр/	1	9
	Раздел 5. Стихосложение и стиховедение		
5.1	Законы и правила русского классического стихосложения. Самостоятельная подготовка устных сообщений: о различиях стиха и прозы, о метрике силлабо-тонического русского стиха (двусложные и трехсложные размеры, пеоны и пятисложники, гекзаметр, акцентный стих), о стихотворных размерах, о строфике стиха (строфа и ее признаки, двустушия, четверостишия, сложные строфы, Онегинская строфа), о стихотворной интонации (напевных стих, говорной стих). /Пр/	2	16
5.2	Ритмика стихотворной речи. Самостоятельная подготовка устных сообщений о ритме, воплощаемом в слове — на материале конкретного поэтического произведения: чередование сильных и слабых слогов в стихе, чередование стихов в стихотворении, система пауз (межстиховых и цезур), синтаксическое членение стихотворной речи, инверсии, строфическая организация речи, звуковые повторы, повторы в рифме. /Пр/	4	22
	Раздел 6. Работа над ролью		
6.1	Изучение характерных речевых и голосовых особенностей персонажей литературного материала, речевая и голосовая характеристика роли, методы и приемы работы над речевой стилистикой спектакля. /Пр/	1	15
6.2	Изучение основных положений учения К. С. Станиславского о сценическом слове: «сверхзадача», «сквозное действие», «подтекст», «видения внутреннего зрения», «внутренняя речь» и пр. /Пр/	5	56
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
6.4	/ИЗ/	5	7
6.5	Режиссерская читка пьесы труппе театра. Овладение умением передавать характер авторских диалогов, их смысловое содержание. Выявление во время чтения пьесы предполагаемых главных и второстепенных фрагментов будущего спектакля. /Пр/	6	56
6.6	/ИЗ/	6	7
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	9
6.8	Работа над ролью /Пр/	8	28
6.9	/ИЗ/	4	8
	Раздел 7. Работа над спектаклем		
7.1	Работа режиссера с консультантом по сценической речи в процессе постановки спектакля. Характеристика речевого стиля спектакля согласно режиссерскому замыслу. /Пр/	7	20
7.2	Изучение наследия Вл. И. Немировича-Данченко о работе режиссера над авторским словом. Подготовка устных сообщений о взглядах известных режиссеров (В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др.) на сценическую речь. /Пр/	7	36
7.3	/ИЗ/	7	7
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	9
7.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36
7.6	Работа над спектаклем /Пр/	8	28
7.7	/ИЗ/	8	7
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
На ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ выносится учебная работа (первоначальный этап) над литературным произведением. На ЭКЗАМЕН выносится завершённое литературное произведение, коллективная работа всех студентов данного курса.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. — СПб, 2010. 2. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: народные скороговорки. — СПб, 2011. 3. Вербовая, Н., Головина, О., Урнова В. Искусство речи. — М., 1977. 4. Вл. Немирович-Данченко о творчестве актёра: Хрестоматия. — М., 1984. 5. Галендеев, В. Н. Не только о сценической речи: Монография. — СПб, 2006. 6. Галендеев, В. Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. — М., 1990. 7. Галендеев, В. Н. Работа режиссёра над речью в спектакле: на материале творческого наследия Вл. И. Немировича-Данченко. — Л., 1976. 8. Зарва, М. В. Русское словесное ударение: Словарь. — М., 2001. 9. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актёра. — М., 1954. 10. Прокопова, Н. Л. Основы технологий совершенствования сценической речи. — Кемерово, 1999. 11. Промптова, И. Ю. Работа режиссёра над стихотворной драматургией. — М., 1981. 12. Холшевников, В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — СПб, 2001. 13. Соловьёв, Н. В. Словарь правильной русской речи. — М., 2004. 14. Станиславский, К.С. Работа актёра над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1989. Т. 2. 15. Станиславский, К.С. Работа актёра над собой. Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1990. Т. 3. 16. Сценическая речь: Учебник. — М., 1995. 17. Козлянинова, И.П., Промптова, И.Ю. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. — М., 2002. 18. Сценическая речь: прошлое и настоящее. — СПб, 2009. Дополнительная литература: 1. Жирмунский, В. М. Теория стиха. — Л., 1975. 2. Петрова, А. Н. Сценическая речь. — М., 1981. 3. Промптова, И. Ю. Воспитание речевой культуры режиссёра (Словесное действие): Лекция. — М., 1978. 4. Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 5. Теория и практика сценической речи: Сборник. — Л., 1985. 6. Искусство сценической речи. — М.: ГИТИС, 2007. 7. Кнебель, М. Слово в творчестве актёра. — М., 1971. 8. Максимов, И. Фониатрия. — М., 1987. 9. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2008. 10. Муравьев, Б. От дыхания к голосу. — Л., 1982, 11. Смоленский, Я. В союзе звуков, чувств и дум. — М., 1976. 12. Чехов, М. Об искусстве актёра: т. 2. — М., 1986. 13. Яхонтов, В. Театр одного актёра. — М., 1958. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2024). 2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intoclassics.net/ (дата обращения: 02.09.2024). 3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 (дата обращения: 02.09.2024). 4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/ (дата обращения: 02.09.2024). 5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vk.com/club801602/ (дата обращения: 02.09.2024). 6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения 02.09.2024). 7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1771499/ (дата обращения: 02.09.2024). 8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm (дата обращения: 02.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 50	Фортепиано стол для педагога вешалка настенная компьютер (для проведения занятий дистанционно) телевизор (для проведения занятий дистанционно)

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

Будущие режиссеры драмы должны быть знакомы с практикой современного театра, необходимо посещать спектакли, анализировать работу актера в театре и особенности сценической речи, как одного из элементов профессии.

Особое внимание будущие режиссеры драмы при освоении дисциплины «Сценическая речь» должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над литературным материалом.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Танец

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 2,4
		экзамен 6
аудиторные занятия	176	
самостоятельная	76	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Иванович Нина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Танец

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусства хореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпоритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъявлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Должен быть успешно освоен материал дисциплин "Основы теории музыки" (музыкальное воспитание), "Основы сценического движения", "Основы танцевальной культуры"	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы танцевальной культуры
2	Основы сценического движения
3	Основы теории музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Пластика в спектакле

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
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)	
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)	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
ПКО-1: Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)	
ПКО-1.1: Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	
ПКО-2: Способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	
ПКО-2.1: Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера	
ПКО-5: Способен разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	
ПКО-5.1: Создает аудиовизуальную композицию постановки с применением разнообразных выразительных средств: сценографии, звукового и светового оформления, пластической разработки, спецэффектов	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли.
3.1.2	Образования стилеобразующих категорий.
3.1.3	Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством.
3.2.2	Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала.
3.3.2	Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы.
3.3.3	Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Классический экзерсис		
1.1	Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/	1	28
1.2	Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/	2	32
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 2. Историко-бытовые танцы		
2.1	Историко-бытовые танцы 15-16 веков. /Пр/	3	10
2.2	Историко-бытовые танцы 19 века. /Пр/	3	18
2.3	Историко-бытовые танцы 17-18 веков. /Пр/	4	22
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	25
	Раздел 3. Народные танцы		
3.1	Народно-характерный экзерсис. /Пр/	4	10
3.2	Элементы русского танца. /Пр/	5	20
3.3	Элементы итальянского танца. /Пр/	5	8
3.4	Элементы испанского танца, техника рук и работы с веером, кастаньеты. /Пр/	6	8
3.5	Элементы восточного танца. Композиции. /Пр/	6	10
3.6	Элементы современного танца: Чарльстон, Буги-Вуги, Аргентинское танго. Основные элементы и композиции. /Пр/	6	10
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	15
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	8
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
3.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
В целях проверки освоения танцевального материала проводятся контрольные уроки (не менее двух в год), на которых обязательными являются: – классический экзерсис; – вальс; – мазурка; – полонез, полонез-мазурка. На зачеты вне сессии выносятся: – народно-характерный экзерсис; – цыганский танец; – восточный танец; – испанский танец (малагенья, фарукка); – тарантелла (итальянский танец); – аргентинское танго (факультативно); – чарльстон; – буги-вуги (факультативно). На экзамен выносятся весь пройденный материал.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
На контрольных уроках, зачетах и экзамене преподаватель оценивает степень практического освоения материала, способность его анализировать и адаптировать к собственным психофизическим данным, четкость и точность выполнения требований педагога в коллективно-пространственной творческой задаче. Перечень видов оценочных дисциплин: Контрольные уроки, зачеты и экзамен с присутствием педагогов кафедры и мастеров и педагогов курса. см. приложение	
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Основная литература: 1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. — Л., М., 1963. 2. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец. — М., 1963. 3. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. — Л., М., 1948. 4. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А.И. Основы характерного танца. Учебное пособие. — 4-е изд. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 344 с. Дополнительная литература: 1. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. — СПб., М., Краснодар, 2010. 2. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (18- начало 20 века). — СПб., 1994. 3. Косторвицкая, В.С. 100 уроков классического танца. — СПб, 2010. 4. Захарова, О.Ю. Русский бал XVII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика. — М.: Центрполиграф, 2010. — 448 с. 5. Захарова, О.Ю. Власть церемониалов. — М.: АиФ-Принт, 2003. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 10.02.2024). 2. Российский танцевальный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ballroom.ru/ (дата обращения: 10.02.2024). 3. Сайт Санкт-Петербургского журнала «Танец». [Электронный ресурс]. URL: http://www.dance.spb.ru/ (дата обращения: 10.02.2024). 4. Танцы для всех. Видео уроки, популярные танцоры, статьи, музыка и фото. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dancedb.ru/ (дата обращения: 10.02.2024).	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 15	танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается анализ пройденного материала, повторение и разучивание основных элементов танца по изучаемой теме, указанной в настоящей программе, а также предъявление индивидуальных и коллективных пластических показов, основанных на пройденном материале. Просмотры и прослушивание аудио и видеоматериалов для подготовки самостоятельных показов и повышения общекультурного уровня хореографической направленности. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическому освоению материала, его анализ и адаптацию к собственным психофизическим данным. Выполнять требования педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Организация театрального дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	71	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

кандидат искусствоведения, доцент Екатерининская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации.
2	Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
С одной стороны, будущим деятелям театра необходимо осознать место сценического искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической ситуации. Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-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	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.	
Результат обучения: умение объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	
Результат обучения: знание нормативно-правовых документов, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка, а также основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
Результат обучения: знание основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах, а также правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда.	
УК-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	
ПК-3: Способен исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации	
ПК-3.1: Обладает успешным опытом создания сценических произведений и участия в творческих проектах в театре (театрально-зрелищной организации).	
ПК-3.2: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра (театрально-зрелищной организации)	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	• нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
3.1.2	• основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
3.1.3	• правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
3.2	Уметь:

3.2.1	• объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.2.2	• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3	Владеть:
3.3.1	• владеть культурой мышления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организация театрального дела		
1.1	Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/	7	1
1.2	История организации театрального дела в России /Лек/	7	1
1.3	Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/	7	2
1.4	Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/	7	2
1.5	Финансирование театров /Лек/	7	2
1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	7	2
1.7	Организация показа спектаклей /Лек/	7	2
1.8	Маркетинг в театральном деле /Лек/	7	2
1.9	Основы ценообразования в театре /Лек/	7	2
1.10	Public Relations в театре /Лек/	7	2
1.11	Фандрейзинг в театре /Лек/	7	2
1.12	Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/	7	2
1.13	Трудовые отношения в театре /Лек/	7	2
1.14	Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/	7	2
1.15	Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/	7	2
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	7	71
1.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Социальные функции художественной культуры. 2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. 3. Театр как социальный институт. 4. Нормативно-правовая база театрального дела. 5. Коммерческие и некоммерческие организации. 6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра. 7. Понятие учредителя театра, учредительный договор. 8. Устав театра, его структура. 9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств. 10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра. 11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. 12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг. 13. Эластичность цены театрального билета. 14. Цена билета как социальный регулятор потребления. 15. Применение скидок и специальных цен в театре. 16. Идеология и технология фандрейзинга в театре. 17. Структура театральной аудитории. 18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. 19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств. 20. Производственно-финансовый план театра. 21. Смета доходов и расходов театрального проекта. 22. Формы и методы продвижения театральных билетов. 23. Виды театральной рекламы. 24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций. 25. Авторский договор: структура и содержание. 26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав. 27. Специфика трудовых отношений в театре. 28. Содержание трудового договора. 29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре. 30. Социальная защита творческих работников театра.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. Основной формой проведения зачета является (по выбору педагога) итоговая контрольная работа, – хотя учебными планами по данной дисциплине контрольная работа не предусмотрена, – тестирование или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам. Очная и заочная формы обучения (за исключением студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): III, V, VIII или IX семестр: тестирование, контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента. Очная форма обучения, направление подготовки (специальность) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): VIII семестр – опрос или тестирование (текущий контроль), IX семестр – контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам (итоговый контроль). Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 12.02.2024).
2. Котлер Ф., Шефф, Д. Все билеты проданы. — М. : Классика-XXI, 2004. — 688 с.
3. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография [науч. ред. Н. К. Ваганова]. – СПб. : СПбГАТИ, 2003. – 181 с. : портр.
4. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства : Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218. – URL : <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения: 12.02.2024).
5. Учитель К. А. Филантропия и меценатство в России : Лекция /А. Учитель. – СПб. : СПбГАТИ, 2013. – 36 с.

Дополнительная литература:

1. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. – М. : ВТО, 1982. – 152 с.
2. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 1. – С. 40-46.
3. Игнатьева Е. Л. Экономика культуры : Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. – 384 с.
4. Иксанов, А. Г., Дымникова А. И. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л. Столпер, Кэрен Б. Хопкинс «Успешный фандрейзинг для учреждений культуры». – СПб. : Нотабене, 1995. — 86 с.
5. Орлов Ю. М. Московский Художественный театр : 1898-1917 гг. : Творчество. Организация. Экономика. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. – 348 с.
6. Рубинштейн А. Я. Введение в экономику исполнительского искусства. – М. : Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с.
7. Сундстрем Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) : Учебное пособие. – Л. : ЛГИТМиК, 1984. — 73 с. : илл.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 22.03.2024).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 22.03.2024).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 22.03.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	71	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
2	- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
3	- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
4	- представить основные этапы развития эстетических учений;
5	- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Мифология».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
6	Мифология
7	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика
3	Режиссура и актерское мастерство

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные;
3.2	Уметь:
3.2.1	- характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Эстетика		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	8	2
1.2	Основные эстетические категории /Лек/	8	2
1.3	Эстетика Античности /Лек/	8	2
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	8	2
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	8	2
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	8	2
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	8	4
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	8	4
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	8	4
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	8	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	71
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Предмет и назначение эстетики. 2. Место эстетики среди философских наук. 3. Основные эстетические категории. 4. Нравственно-эстетический аспект искусства. 5. Общая характеристика эстетики Античности. 6. Эстетическая концепция Платона. 7. Калокагатия Аристотеля. 8. Эллинистическая эстетика. 9. Особенности эстетики эпохи Средневековья. 10. Основные эстетические принципы Возрождения. 11. Эстетика классицизма. 12. Эмблематика барокко. 13. Эстетика Просвещения. 14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. 15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства. 16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена 17. Эстетические принципы И. Канта. 18. Общая характеристика эстетики Романтизма. 19. Эстетика Шеллинга. 20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора. 21. З. Фрейда о сущности эстетического. 22. Эстетические взгляды Ф. Ницше. 23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма. 24. Русская эстетическая традиция. 25. Сущность искусства Вл. Соловьёва. 26. П. Флоренский о сущности искусства. 27. Эстетика М. Бахтина. 28. Основные направления эстетики модернизма. 29. Постмодернизм как новый тип искусства. 30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Батай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позиции. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов. Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Вокальный ансамбль

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 4
		зачет 6
аудиторные занятия	148	
самостоятельная	59	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Белова Галина Аркадьевна

б/с, старший преподаватель Зайцева Ирина Михайловна

Рабочая программа дисциплины

Вокальный ансамбль

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодар Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель программы – дать обучающимся возможность получения навыков музыкального образования, в процессе которого каждый студент может реализовать потребность в самовыражении и творчестве в области ансамблевого пения, тем самым создать благоприятную почву для появления у студентов мотивации к углублению своих знаний в области музыки для профессионального самоопределения.- формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание общей культуры, привитие обучаемым этических и нравственных норм поведения;- эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств средствами ансамблевого искусства;- возродить интерес к хоровой и вокальной культуре
2	Основной задачей является широкое музыкально – эстетическое воспитание студентов, ставящее своей целью не столько подготовку профессиональных музыкантов, сколько формирование гармонически развитой личности, активное воздействие средствами музыки на его ум и душу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Вокальный ансамбль» опирается на материал дисциплин «Сценическая речь», «Основы сценического движения».	
Основной задачей является широкое музыкально – эстетическое воспитание студентов, ставящее своей целью не столько подготовку профессиональных музыкантов, сколько формирование гармонически развитой личности, активное воздействие средствами музыки на его ум и душу.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценическая речь
2	Основы сценического движения
3	Основы теории музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Танец
2	Режиссура и актерское мастерство
3	Основы сценического движения
4	Основы танцевальной культуры

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы музыкальной грамоты, ансамблевого пения;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- актерски существовать в вокале, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в вокале органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного вокального жанра в другой;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вокально-хоровые навыки: певческая установка и дыхание; звуковедение и дикция; ансамбль и строй		
1.1	Цели и задачи курса. Соприженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе актерского искусства. /Пр/	2	2
1.2	Певческая установка и дыхание. Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения: сидя и стоя. /Пр/	2	6
1.3	Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах. /Пр/	2	6
1.4	Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. /Пр/	2	6
1.5	Ансамбль и строй. Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесении текста. /Пр/	2	6
1.6	Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. /Пр/	2	6
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 2. Освоение вокальных произведений в различных стилях и жанрах		
2.1	Анализ и сравнение различных вокальных произведений. Определение стиля и жанра. Стиль и форма. Практическое освоение различной техники голосоведения в различных стилях вокальной музыки. /Пр/	3	4
2.2	Разбор исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Принципы разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии (дисциплина «актёрское мастерство»). Связь текста и музыки. /Пр/	3	6
2.3	Разбор текстов произведений на русском и иностранных языках. Обязательный подстрочный перевод текста (работа со словарём). Правила произношения. Необходимость аудиозаписи произведения и консультации специалиста. /Пр/	3	6
2.4	Типы атак. Применение мягкой атаки в лирическом репертуаре. Освоение придыхательной и твёрдой атак для формирования специфических приёмов в речевой манере пения. Типы атак и техника применения различного типа атаки для достижения наибольшей выразительности. /Пр/	3	6
2.5	Атака в джазе, свинге, балладной форме. Уметь показать на музыкальных примерах, какого типа атака звука требуется в данном стиле. Вариативность, зависимость атаки и музыкальной формы. Пение на придыхательной атаке в приёме «субтон». /Пр/	3	6
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
2.7	Упражнения, развивающие этот приём. Упражнения с движениями во время вокализации. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Линия ординара гортани. Поплавковое положение. Выработка раскрепощённого положения гортани при различных типах атаки и звуковедения. Упражнения для снятия зажима через придыхательную атаку. Существующие методики изменения положения гортани (поднятие, опущение). /Пр/	4	10
2.8	Отработка различных приёмов звучания. Синтез вокала и инструментального сопровождения. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения, необходимой в работе над джазовым произведением. Диалог голоса и инструмента. Тембральные характеристики различных инструментов, возможность подражания. /Пр/	4	10
2.9	Работа над расширением диапазона в различных приёмах звуковедения. Расширение диапазона при правильной манере пения. Взаимосвязь работы регистров и расширение диапазона. Речевая манера звуковедения, упражнения, способствующие увеличению объёма голоса. /Пр/	4	12
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 3. Раскрытие художественного образа при исполнении вокального произведения		
3.1	Художественный образ. Осмысление содержания произведения. Анализ текста вокального произведения с точки зрения стиля и жанра /Пр/	5	14
3.2	Значение психологических качеств исполнителя. Определения познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Вокальное произведение как целостный образ. Степень эмоциональности и волевой целеустремлённости в исполнении вокального произведения. /Пр/	5	14

3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	8
3.4	Художественный образ и стилистические особенности вокального произведения. /Пр/	6	14
3.5	Текстовой и музыкальный анализ исполняемого произведения. Анализ применяемых динамических оттенков, темпов, нюансировки, голосовой техники, элементов импровизации в исполняемом произведении Текстовой и музыкальный анализ исполняемого произведения. /Пр/	6	14
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	35
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

На зачет выносятся два вокально-хоровых произведения. Зачет проводится в форме концерта. Важно, чтобы репертуар студента был разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На зачет выносятся два вокально-хоровых произведения. Зачет проводится в форме концерта. Важно, чтобы репертуар студента был разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Асафьев, Б. О хоровом искусстве / Б. Асафьев. — Л., 1980.
2. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре / К. Виноградов. — М., 1967.
3. Краснощеков, В. Вопросы хороведения / В. Краснощеков. — М., 1969.

Дополнительная литература:

1. Соколов, В. Работа с хором. — М., 1963.

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

1. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nsportal.ru/vuz/> (дата обращения: 02.09.2024).
2. Официальный сайт Донских казаков. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.artmaestro.ru/don-cossaks/> (дата обращения: 02.09.2024).
3. Хор.ру. [Электронный ресурс]. URL: <http://hor.by/choirs/study-choirs/univ/> (дата обращения: 02.09.2024).
4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).
5. Музыкальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hor.hhos.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).
6. Хоровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www2.cpd.org/wiki/index.php/Main_Page/ (дата обращения: 02.09.2024).
7. Молодежный хор «Полигимния». [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbstu.ru/departments/culture/stud_club/club_poligimnia.asp/ (дата обращения: 02.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория кафедры ВиМВ (59, 61).	музыкальный инструмент (рояль/пианино), учебная мебель (стулья), в количестве соответствующем наполняемости групп студентов

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению теории музыки и работе с музыкальными инструментами.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых дисциплин и применение их на «Актерском мастерстве». Получение навыков музыкального образования, в процессе которого каждый студент может реализовать потребность в самовыражении и творчестве в области ансамблевого пения, тем самым создать благоприятную почву для появления у студентов мотивации к углублению своих знаний в области музыки для профессионального самоопределения.

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

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

Ансамблевые и хоровые произведения:

1. Хоровые произведения. Хрестоматия. Вып. 1-4. — М., 1973-1979.
2. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля для пения в сопровождении фортепиано. Вып. 1-2. — М., 1889-1990.
3. Хрестоматия по русской хоровой литературе. Для хора без сопровождения и с сопровождением фортепиано. — М., 1975.
4. Александров, А. В. "Там, вдали за рекой" (смеш. состав хора).
5. Баснер, В. Дуэт из кинофильма "Город над головой"
6. Беляев, В. Песни-скороговорки: "Сшит колпак не по-колпаковски", "Из-под топота копыт", "Наш чеботарь" (смешанный состав хора).
7. Блантер, М. Утро и вечер ("Когда утро расцветает") (дуэт).
8. Бортнянский, Д. Певец во стане русских воинов (для голоса соло и хора).
9. Варламов, А. Горные вершины (смешанный состав хора).
10. Гаврилин, В. Дон Капитон (смеш. состав хора, без сопр).
11. Гаврилин, В. Я отсюда родом, Два брата (дуэты).
12. Гаврилин, В. «Вечерок», вокальный цикл (дуэт).
13. Дашкевич, В. Марш 4-й роты из кинофильма "Бумбараш" (мужской состав хора).
14. Дашкевич, В. "Что такое русский Бог?", из мюзикла "Любовь – книга золотая" (дуэт).
15. Дмитриев, В. Дуэт Маши и Левши из музыкальной комедии "Русский сувенир".
16. Дунаевский, И. Куплеты Фомы и Филиппа из оперетты "Вольный ветер"; Марш энтузиастов (одноголосный; смешанный состав хора).
17. Кальман, И. Дуэт Мариэтты и Наполеона ("Шимми") из оперетты "Баядера".
18. Колмановский, А. Алеша (дуэт).
19. Легар, Ф. Дуэт Жюльетты и Бриссара из оперетты "Граф Люксембург".
20. Ли, М. Хор девушек "Улетай" из мюзикла "Человек из Ламанчи".
21. Мокроусов, Б. Дуэт Лизы и Посошкова из оперетты "Роза ветров".
22. Неаполитанская песня "Тириомба" (трио, мужской состав).
23. Одран, Э. Дуэт Беттины и Пиппо из оперетты "Красное солнышко".
24. Радуйся, Росско земле, старинный кант (трехголосн.).
25. Раймчик, В. Музыка для всех; Во имя любви (смешанный состав хора).
26. Русские народные песни: "Куманечек, побывай у меня" (диалог), "Бородино" (мужской состав хора), "Варяг" (мужской состав хора).
27. Свиридов, Г. Два хора: «Ты запой мне ту песню» (для женск. состава хора), «Душа грустит о небесах» (для мужск. состава хора).
28. Соловьев-Седой, В. Дуэт Насти и Павла из оперетты "Самое заветное"; Грустная песенка из кинофильма "Навстречу жизни" (дуэт).
29. Таривердиев, М. Любовь, не покидай меня (трио).
30. Френкель, Я. "Страдания" (смешанный состав хора) и др.

Аудио-записи:

Хоровые произведения зарубежных композиторов-классиков (Лассо, Палестрины, Перголези, Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Брамса, Бриттена и др.) и отечественных композиторов (Бортнянского, Березовского, Веделя, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Рахманинова, Гаврилина, Свиридова и др.) в исполнении хоров под руководством В. Минина, А. Свешникова, А. Юрлова и др.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Пластика в спектакле

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 7
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	43	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Черных Анатолий Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Пластика в спектакле

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – дать теоретические знания и практические умения в процессе работы режиссера над образом в спектакле.
2	Задачи: - Развить психофизические качества, необходимые для решения задач, возникающих в процессе профессиональной работы режиссера театра кукол. - Освоить разнообразные пластические навыки, помогающие созданию сценического образа и позволяющие соответствовать требованиям современного театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Пластика в спектакле» опирается на материал дисциплин «Режиссура и актерское мастерство», «Основы сценического движения», «Сценическое фехтование», «Физическая культура и спорт».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Режиссура и актерское мастерство».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	Основы сценического движения
3	Сценическое фехтование
4	Физическая культура и спорт
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика
3	Режиссура и актерское мастерство

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Возможности своего аппарата воплощения.
3.1.2	Законы управления этим аппаратом.
3.1.3	Законы движения на сцене.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Выполнять любую двигательную задачу, поставленную режиссером-постановщиком в рамках спектакля.
3.2.2	Управлять своей психофизической системой в рамках поставленной творческой задачи.
3.2.3	Поддерживать физическую и творческую форму.
3.3 Владеть:	
3.3.1	На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками, умениями

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Работа над созданием пластического этюда		
1.1	Связь содержания драматического отрывка и пластического решения. /Пр/	7	8
1.2	Умение создавать пластический рисунок в связи с внутренними актерскими задачами отрывка. /Пр/	7	8
1.3	Понимание пластики в спектакле как единого, связанного с основными решениями режиссерского прочтения драматургии и адекватного пластического решения. /Пр/	7	8
1.4	Развитие способностей создавать пластический рисунок роли на уровне индивидуальности. /Пр/	7	8
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	8
	Раздел 2. Реализация творческих задач курса (в связи с постановками спектаклей)		
2.1	Реализация творческих задач курса (в связи с постановками спектаклей) /Пр/	7	24
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	35
2.3	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Требования к зачетам: 1. Создание пластических этюдов на основе драматургических произведений. 2. Успешная работа в дипломных спектаклях курса.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
Требования к зачетам: 1. Создание пластических этюдов на основе драматургических произведений. 2. Успешная работа в дипломных спектаклях курса.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970. 2. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности // Записки о театре: сб. — Л.: ЛГИТМиК, 1974. 3. Морозова, Г.В. Светские манеры и этикет русского общества 17-19 вв. — М.: ВЦХТ, 2006. Дополнительная литература: 1. Бернштейн, Н.А. О построении движений. — М.: Медгиз, 1947. 2. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922. 3. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978. 4. Праздникова, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981. 5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство. 6. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1973. 7. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. 8. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959. 9. Чехов, М. Литературное наследие: в 2 т. — М.: Искусство, 1995. 10. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 17.09.2024). 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://stage.variety.ru/ (дата обращения: 17.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 2	17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. - В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластика в спектакле» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание развитию индивидуальных психофизических качеств и освоению основ пластического тренинга. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная внутренняя работа по освоению преподаваемых дисциплин пластического цикла.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Овэс Любовь Соломоновна

Рабочая программа дисциплины

История сценографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими театроведами проблематики сценического пространства, истории театрально-декорационного искусства; знакомство с новейшими сценографическими достижениями.
2	Задачи: изучая данный курс студенты должны получить представление о философии сценического пространства, его эволюции; осознать сценографический процесс, как часть театрального; познакомиться с достижениями мировой и отечественной сценографии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История сценографии» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театрально-декорационного искусства; исторические факты и имена, связанные с созданием произведений театрально-декорационного искусства, включая современные;
3.2	Уметь:
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения театрально-декорационного искусства;
3.2.2	- ориентироваться в круге идей, выдвинутых мировой сценографией за всю ее многовековую историю;
3.3	Владеть:
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности в области истории искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем		
1.1	Введение. Философия пространства. /Лек/	8	0,5
1.2	Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. /Лек/	8	0,5
1.3	Средние века. Рождение театра из антифонного пения. /Лек/	8	0,5
1.4	Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. /Лек/	8	0,5
1.5	Барочный театр. Исторические предпосылки. Новое мировосприятие. /Лек/	8	0,5
1.6	Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. /Лек/	8	0,5
1.7	Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. /Лек/	8	1
1.8	Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. /Лек/	8	1
1.9	Археологический натурализм. Исторические предпосылки его возникновения. Археологический «бум». Интерес европейцев к раскопкам, выставкам находок, публикациям по этой теме. /Лек/	8	1

1.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
	Раздел 2. Сценография эпохи режиссерского театра (конец XIX - начала XXI веков. Основные тенденции. Творчество ведущих мастеров отечественной и мировой сценографии)		
2.1	Натурализм и символизм. Мировоззренческие основы. /Лек/	8	0,5
2.2	Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. /Лек/	8	0,5
2.3	Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. /Лек/	8	0,5
2.4	Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. /Лек/	8	0,5
2.5	Русское театральное-декорационное искусство конца XIX века. /Лек/	8	0,5
2.6	Мир искусства. История художественного объединения. /Лек/	8	1
2.7	Театральное-декорационное искусство Серебряного века. /Лек/	8	1
2.8	Творчество А. Я. Головина. Спектакли Вс. Мейерхольда на сцене Александринского и Мариинского театров («Дон Жуан», «Маскарад», «Каменный гость», «Орфей и Эвридика и др.). Сотрудничество с К. С. Станиславским. /Лек/	8	1
2.9	Авангард и театр. /Лек/	8	1
2.10	Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. /Лек/	8	0,5
2.11	Конструктивизм и его театральная модель. /Лек/	8	1
2.12	Сценография театра Е. Вахтангова. /Лек/	8	1
2.13	Ленинградская сценографическая школа 1920-х – первой половины 1930-х годов. Ее мастера – выученики формальных школ. Общая характеристика. /Лек/	8	1
2.14	Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х - 1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Владимир Дмитриев, Моисей Левин, Николай Акимов. Исаак Рабинович. /Лек/	8	1
2.15	Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. /Лек/	8	1
2.16	Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. /Лек/	8	1
2.17	Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. /Лек/	8	1
2.18	Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. /Лек/	8	1
2.19	Новая волна в сценографии. /Лек/	8	1
2.20	Действенная сценография. /Лек/	8	1
2.21	Формирование единой пластической среды. /Лек/	8	1
2.22	Национальные сценографические школы /Лек/	8	1
2.23	Театр художника: Тадеуш Кантор. /Лек/	8	1
2.24	Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. /Лек/	8	1
2.25	Сценография последних десятилетий XX - начала XXI века. /Лек/	8	1
2.26	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
2.27	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету (8 семестр): 1. Античный театр. Греция 2. Театр эпохи Эллинизма. Рим 3. Средневековый театр 4. Театр эпохи Возрождения 5. Барочный театр 6. Театр эпохи Классицизма 7. Театр эпохи Просвещения 8. Театр эпохи Романтизма 9. Археологический натурализм 10. Натуралистический и символистский театр 11. Адольф Аппиа 12. Гордон Крэг 13. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене 14. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова 15. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусников на сцене МХТ 16. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм. 17. Творчество А.Я. Головина 18. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915-1929) 19. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники 20. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники 21. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра. Украинский театральный авангард и его художники 22. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов 23. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимов. Исаака Рабиновича 24. Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. Опыты с внесценическим пространством. Сценическая конструкция театра Старой Голубятни. Творчество Э. Пискатора и В. Гропиуса. Эксперименты Н. Охлопкова, Я. Штоффера. Освобожденное пространство брехтовского театра. Идея «безрамповой сцены» в европейском театре 1960-1970-х. Ее развитие в современном театре. Опыты с внесценическими пространствами. 25. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. 26. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович 27. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. 28. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре 29. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина. 30. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская 31. Творческие союзы режиссеров и художников 32. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ. Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты 33. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Александр Головин. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель М.Н. Пожарская. М., 1990. 2. Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.-М. 1960. 3. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006. 4. Бартошевич А.А. Акимов. Л., 1933. 5. Бархин С.М. Ламповая копоть. М., 2008. 6. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М., 1960. 7. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978. 8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983. 9. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX века. М. 1997. 10. Березкин В.И. В.В. Дмитриев. Л., 1981. 11. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.

12. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
13. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.
14. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.
15. Бобылева А. Отшельник Аппия // Московский наблюдатель. 1992, № 1.
16. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984.
17. Гвоздев А.А., Пиотровский Адр. История европейского театра: Античный театр. Театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.
18. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр рубежа XIX и XX вв. Л., 1939.
19. Гремиславский И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А. Симова. М., 1953.
20. Давид Боровский. Костюмы: Альбом. М., 2010.
21. Давыдова М.В. Очерки по истории русского театральное-декорационного искусства XVIII-начала XX в. М., 1974
22. Иванов В.В.. Пространственная структура раннего театра и асимметрия сценического пространства // Театральное пространство: материалы научной конференции (1978). М. 1979.
23. Камерный театр и его художники. 1914-1934: Альбом. М., 1934.
24. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. М. 1975.
25. Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. М., 1963.
26. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002.
27. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.
28. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. Л., 1981.
29. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Л., 1983.
30. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Романтизм. Л., 1996.
31. «Маскарад» Лермонтова в эскизах Головина. Л.-М., 1941.
32. Михайлова А.А. Образный мир сцены. М., 1979.
33. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.
34. Михайлова А.А. и др. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
35. Михайлова А.А., Кречетова Р.П. Давид Боровский. М., 2002.
36. Мокульский С. История западноевропейского театра: Том второй «Театр эпохи Просвещения». М., 1936.
37. Мокульский С. История западноевропейского театра. М.; Л., 1939.
38. Мокульский С.С. Вещественное оформление спектакля во Франции накануне классицизма // О театре. III. Л., 1929.
39. Нехорошев Ю.И. Художник В.А. Симов. М., 1984.
40. Олег Шейндис. Зачем нужен художник / Составитель А.В. Оганесян. М., 2008.
41. Очерки по истории европейского театра п/р А.А. Гвоздева и А.А. Смирнова. Петербург. 1923.
42. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX—начала XX века. М., 1970.
43. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908-1929. М., 1988.
44. Ракитина Е. В зеркале сцены. М., 1975.
45. Свобода Йозеф. Тайна театрального пространства: Лекции по сценографии. М., 2005.
46. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
47. Советские художники театра и кино 75: Сборник статей. М., 1977.
48. Советские художники театра и кино 76: Сборник статей. М., 1978.
49. Советские художники театра и кино 77-78: Сборник статей. М., 1980.
50. Советские художники театра и кино 79: Сборник статей. М., 1981.
51. Советские художники театра и кино 5: Сборник статей. М., 1983.
52. Советские художники театра и кино 6: Сборник статей. М., 1984.
53. Советские художники театра и кино 7: Сборник статей. М., 1986.
54. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. М., 1978.
55. Художник, сцена, экран: Сборник статей. М., 1975.
56. Художник, сцена: Сборник статей. М. 1978.
57. Художник и сцена: Сборник статей. М., 1988.
58. Художник и зрелище: Сборник статей. М., 1990.
59. Эдуард Кочергин. Сценография. Санкт-Петербург. 2006.
60. Фрейденберг О.М.. Миф и театр. М. 1988.
61. Фукс Г. Революция театра. СПб., 1912.

Дополнительная литература:

1. Абрамцево. Л., 1988.
2. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель Г.Ф. Коваленко. М., 1993.
3. Архитектура античного мира п/р В.П. Зубова и Ф.А. Петровского. М., 1940.
4. Базанов В.В. Сцена XX века. Л., 1990.
5. Бассехес А. Театр и живопись Головина. М., 1970.
6. Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. М., 1985.
7. Березкин В.И. Театр Йозефа Свободы. М., 1973.
8. Березкин В.И. Март Китаев. Л., 1984.
9. Березкин В.И. Художник в театре Чехова. М., 1987.
10. Березкин В.И. Советская сценография 1917-1941. М., 1990
11. Березкин В.И. Польский театр художника. М., 2004.
12. Боянус С. Иниго Джонс // Зеленая птичка. Пг., 1922.
13. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.2-5. М., 1963.
14. Ванслов В. Симон Вирсаладзе. М., 1969.
15. Веселовский А. Старинный театр в Европе. М., 1870.
16. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936; репринтное издание. М., 2006.
17. Власова Р. Константин Коровин. М., 1964.

18. Волконский Сергей. Сценическая обстановка и человек // Ежегодник и императорских театров, 1911, № 7.
19. Волконский Сергей. Адольф Аппиа; Хеллерау; Аппиа и Крэг // Художественные отклики. СПб, 1912.
20. Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. // О театре. III. Л., 1929.
21. Гвоздев А.А. Конструктивизм и преодоление театральной эстетики Ренессанса // Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
22. Гвоздев А.А. Художник в театре. Л.-М., 1931.
23. Гиляровская Н. Декоративное искусство за 12 лет // Искусство. 1922. № 7-8.
24. Грабарь Игорь. Театр и художники // Весы, 1908, № 4.
25. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
26. Данилова И.Е. Брунеллески во Флоренции: Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991.
27. Евреинов Н. Режиссер и декоратор // Ежегодник и императорских театров, 1909, № 1.
28. Захаров А. Эгейский мир. П., 1924
29. Извеков Н.И. Сцена. М., 1935.
30. Извеков Н. Техника сцены. Л., 1940.
31. Иллюстрированная история мирового театра п/р Дж. Рассела Брауна. М., 1999.
32. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. М., 1980.
33. Коган Д. Сергей Юльевич Судейкин. М., 1975.
34. Костина Е. Федор Федорович Федоровский. М., 1960.
35. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: Эпоха. Быт. Костюм: Очерки. М., 1986.
36. Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948.
37. Кулешова В.Н. Эдуард Кочергин. Л., 1990.
38. Кулишер И.М. история экономического быта Западной Европы. М., 1926.
39. Курбатов В. Перспективисты и декораторы // Старые годы. 1911. Июль-сентябрь
40. Ленинградские художники театра: Сборник статей. Л., 1971.
41. Лукомский Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб., 1913.
42. Марголин Самуил. Художник театра за 15 лет. М., 1933.
43. Миклашевский К. La commedia dell'arte. Пг., 1917.
44. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. М., 1989.
45. Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М. 1967.
46. Пожарская М. Ниссон Шифрин. М., 1971.
47. Пружан Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975.
48. Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751-1831. Жизнь и творчество. Сочинения / Ф.Я. Сыркина (монографическое исследование и предисловие), А.Г. Мовшенсон (пер. сочинений, коммент. и послесл.). М., 1974.
49. Ракитина Е.Б. Новые принципы сценического оформления в театральных декорациях 1920-х г. М., 1970.
50. Реконструкция старинного спектакля: Сборник научных трудов. М., 1990.
51. Рудницкий Константин. Художники в театре Мейерхольда // Интерсцена' 71.
52. Рудницкий К. Николай Сапунов // Советские художники театра и кино-79. М., 1981.
53. Рындин Вадим. Художник и театр. М., 1966.
54. Старинный спектакль в России. Л., 1928.
55. Струтинская Е.И. Искания художников театра.
56. Петербург--Петроград--Ленинград 1910--1920-е годы. М., 1998.
57. Сыркина Ф.Я. Петр Владимирович Вильямс. М., 1953.
58. Сыркина Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века: Очерки. М., 1956.
59. Сыркина Ф.Я. И. Рабинович. М., 1972.
60. «Сцена», журнал, за все годы его существования
61. Театральное пространство во Флоренции XV-XVII веков: Зрелища и музыка во Флоренции эпохи Медичи: Брунеллески. Вазари, Буонталенти, Париджи: Документы и реконструкции. [Каталог выставки]. М. 1978.
62. Третьяков Н. Владимир Владимирович Дмитриев. М., 1953.
63. Финкельштейн Е.Л. Театральная техника XVI-XVII вв. // О театре. II. Л., 1927.
64. Финкельштейн К. Жан Капо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
65. Флексиг Э. Театральная декорация в Италии в XVI в. Л., 1941.
66. Фрейденберг О.М.. Семантика архитектуры вертепного театра // Декоративное искусство. 1978. № 2. С. 41-44.
67. Хмелева Н. Художники мамонтовской оперы. От живописи к театру // 1998. № 46. Художники театра о своем творчестве: Сборник. М., 1973.
68. Чернова А. Советы королевского драпировщика // Театр. 1969. № 3.
69. Чернова А.Д. ...Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.
70. Чугунов Г. М.В. Добужинский. Л., 1984.
71. Шифрин Н. Художник в театре. Л., 1964.
72. Эфрос А. Живопись театра // Аполлон, 1914, № 10.
73. Эткинд М. А.Н.Бенуа. Л.;М., 1984.
74. Эткинд М. Акимов-художник. Л., 1960.
75. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков: Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978.
76. History of the theatre. Ninth edition. / Oscar G. Bockett, Franklin J. Hildy. USA. 2003.

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

1. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Официальный сайт Международной выставки театральных художников «Пражская Квардиеннале» (International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pq.cz/>; <http://www.sceno.org/> (дата обращения: 01.09.2024).

4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gctm.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatremuseum.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История сценографии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: эскизов декораций и костюмов, хранящихся в специализированных музеях и библиотеках. Постоянно углублять знания истории сценографии с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным сценографическим процессом, посещая выставки и спектакли, читая периодические театральные издания. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой театра, мастер-классы сценографов, посещение выставок и мастерских художников, спектаклей, знакомство с работой постановочных цехов и мастерских, где изготавливаются декорации.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История кинематографа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Дунаевский Алексей Львович

кандидат искусствоведения, доцент Кузьмина Ирина Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

История кинематографа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Дисциплина «История кинематографа» направлена на изучение теории и истории кинематографа в историческом, культурологическом, искусствоведческом контекстах.
2	Курс предполагает рассмотрение предпосылок появления кинематографа, основных этапов его развития; рассматривает процессы становления и развития мирового кино. Акцент делается на изучении развития языка кино, рассмотрении этапов формирования видов и жанров, и общих закономерностей эволюции художественных форм в киноискусстве. Представляется важным формирование представлений о взаимодействии разных видов искусств в XX веке, о развитии выразительных возможностях языка кино, в контексте динамики культуры.
3	Особое внимание уделяется изучению достаточного объема визуальных материалов: художественных и документальных фильмов, телепрограмм, посвященных кино, видеороликов и клипов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История кинематографа» находится во взаимодействии со всем циклом дисциплин историй искусств. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История русского ИЗО
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
5	История русской литературы
6	История русского театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- историческое наследие, традиции, культуру различных народов и социальных групп;
3.1.2	- историю мирового кинематографа;
3.1.3	- исторические периоды и основные тенденции развития кинематографа;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять киноведческие и культурологические методы анализа кинематографических текстов;
3.2.2	- использовать знания в области истории кинематографа в процессе профессионального взаимодействия;
3.2.3	- применять принципы системного мышления для анализа проблемных моментов развития кино в мире и России в широком культурно историческом контексте;
3.2.4	- формулировать особенности отечественной кинематографической культуры;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками воссоздания логики мирового кинематографического процесса во всей сложности социокультурных проблем;
3.3.2	- историческим мышлением, способным рассматривать факты и тенденции развития истории мирового кинематографа в широком социокультурном контексте;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История возникновения кинематографа		
1.1	Истоки кино. От «волшебного фонаря» к «живым картинкам». /Лек/	5	1
1.2	Направления развития кинематографа. /Лек/	5	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	4
	Раздел 2. Подъем американского кино. Творческие поиски		
2.1	Кинематограф США на пути к искусству. /Лек/	5	1
2.2	Вершинные достижения американского кино на раннем этапе своего развития. Режиссура Д. У. Гриффита. /Лек/	5	1
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	5
	Раздел 3. Возникновение американской киноимперии. Выдающиеся представители кино США первой трети XX века		
3.1	Творчество Эриха фон Штрогейма. /Лек/	5	0,5
3.2	Коммерческий кинематограф Сесила Блаунта Де Милля. /Лек/	5	0,5
3.3	Мак Сеннет – родоначальник американской кинокомедии. /Лек/	5	0,5
3.4	Документальное кино Роберта Флаэрти. /Лек/	5	0,5
3.5	Кумиры публики: Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. /Лек/	5	1
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	5
	Раздел 4. Становление национальных кинематографий		
4.1	Кино Великобритании. Брайтонская школа. /Лек/	5	1
4.2	Кино Италии. Возникновение жанра «пеплум» /Лек/	5	1
4.3	Кино Скандинавии (Дания, Швеция). /Лек/	5	1
4.4	Империя «Патэ» и «фильм д'ар». /Лек/	5	0,5
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	5
	Раздел 5. Расцвет комедийного кино		
5.1	Карьера Макса Линдера. /Лек/	5	1
5.2	Рождение бродяжки Чарли. /Лек/	5	1
5.3	Бастер Китон – комик без улыбки. /Лек/	5	1
5.4	Гарольд Ллойд – комик без маски. /Лек/	5	1
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	4
	Раздел 6. Развитие кино в Германии		
6.1	Творчество Эрнста Любича. /Лек/	5	2
6.2	Киноэкспрессионизм. Роли и фильмы Пауля Вегенера. Режиссура Роберта Вине. /Лек/	5	1
6.3	Кинематограф Фридриха Вильгельм Мурнау. /Лек/	5	0,5
6.4	Художественный мир Фрица Ланга. /Лек/	5	0,5
6.5	Выдающиеся представители кино Германии немого периода: Георг Вильгельм Пабст, Вальтер Рутман, Лени Рифеншталь. /Лек/	5	0,5
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	4

	Раздел 7. Французский киноавангард 1920-х годов		
7.1	Киноимпрессионизм и «Первый киноавангард». /Лек/	5	1
7.2	«Второй киноавангард». Дадаизм и экстремизм. /Лек/	5	1
7.3	Сюрреализм во французском кино. /Лек/	5	1
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	4
	Раздел 8. Рождение российского и советского кино		
8.1	Кинематограф дореволюционной России. /Лек/	5	2
8.2	Становление советского кино. /Лек/	5	4
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	4
8.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Вклад изобретателей кинотехники и пионеров кинематографа в развитие киноискусства.
2. Братья Люмьеры как основоположники документального кинематографа.
3. Процесс сближения и отталкивания кино и театра. Отказ кино от заимствования и обретение специфики.
4. Обретение Ж. Мельесом собственного киноаппарата и разработка новых способов съемки.
5. Принципиальные отличия феерий Мельеса от фильмов братьев Люмьеров. Два полюса кинематографической образности (фотографичность и театральность, репортажный принцип «жизнь как она есть» и поставленное кинозрелище).
6. Монтаж как важнейшее средство кинематографической образности – важнейшее открытие Ж. Мельеса.
7. Эстетические особенности картин Ж. Мельеса.
8. Жорж Мельес – создатель кинематографического зрелища.
9. Причины, приведшие Ж. Мельеса к краху.
10. Процесс объединения кино и литературы.
11. Причины обретения кино в США большей популярности, чем в Европе.
12. Новаторские приемы съемки и режиссуры в фильмах Эдвина Портера.
13. Процесс захвата американского кинорынка «Компанией кинопатентов» и крах империи Эдисона.
14. Появление «железного сценария» Т.Х. Инса и его основные принципы.
15. Переход на крупный план, как способ усиления авторского и зрительского внимания.
16. Процесс оформления кинематографических нововведений в систему киноповествования.
17. Переход от техники линейного повествования к освоению более сложных элементов киноязыка.
18. Процесс введения крупного плана в монтажный контекст.
19. Отражение в фильме «Рождение наций» большинства новаторских приемов киноповествования.
20. Причины катастрофического провала фильма «Нетерпимость» и его положение в истории кино сегодня.
21. Возникновение и развитие «гриффитовской школы» кинематографа.
22. Основные выразительные средства Штроейма-актера.
23. Традиции реализма в творчестве Штроейма-режиссера.
24. Причины поражения Э. Штроейма в борьбе за обретение свободы самовыражения.
25. Э. Штроейм, как продолжатель дела Д.У. Гриффита.
26. Влияние, оказанное Э. Штроеймом на мировое киноискусство.
27. Театральная природа «пышных» постановок С.Б. Де Милля.
28. Морализаторство как один из основополагающих принципов режиссуры Де Милля.
29. Причины успеха фильмов Де Милля у массового зрителя и холодного отношения со стороны американской интеллигенции.
30. Позитивные моменты в коммерческом кино С.Б. Де Милля.
31. С.Б. Де Милль – основатель Голливуда.
32. Основные выразительные средства, используемые в жанре слэпстик.
33. Основные принципы творческого метода Сеннета.
34. Раскройте содержание гэгга, как комедийного приема.
35. Чем объяснить столь длительную популярность дешевой и однообразной продукции студии «Кистоун».
36. Что позволило Сеннету превратить комедию из сфотографированной клоунады в жанр киноискусства.
37. Личный вклад М.Сеннета в развитие мирового кино.
38. Принципы работы Флаэрти с непрофессиональными актерами.
39. Можно ли назвать кинематограф Флаэрти постановочным, как это определили кинокритики в 1920-годы?
40. Причины отказа Флаэрти от работы с профессиональными исполнителями.
41. Рассмотрите противоречивую ситуацию: голливудские продюсеры шли навстречу Флаэрти, искали компромиссы, а он – нет, и многие его картины действительно не имели успеха в прокате.
42. Гуманизм и романтизм в творчестве Флаэрти.
43. Режиссура Флаэрти – прямое отражение реальности или сближение с игровым кино?

44. Причины всевозрастающего интереса к творчеству Флаэрти сегодня.
45. Особенности актерского почерка Мэри Пикфорд. Возникновение конфликта между театральными навыками, приобретенными во время работы с Д. Беласко, и требованиями Д.У. Гриффита.
46. Поиск М.Пикфорд новых выразительных средств и импровизации на съемках.
47. Феномен «полианнизма», устойчивой экранной моды, продолженной Джуди Гарланд и Диной Дурбин.
48. Попытка создания «современного типа женщины». Причины творческих неудач Мэри Пикфорд.
49. Карьера Мэри Пикфорд, как воплощение мифа о Великой Американской Мечте.
50. Маленькая Мэри Пикфорд – крупный кинобизнесмен и первая бизнес-леди Голливуда.
51. Эволюция экранных героев Дугласа Фэрбенкса.
52. Роль Дугласа Фэрбенкса в основании Киноакадемии и примирении враждующих киностудий.
53. Турне Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса в СССР. Итоги творческого сотрудничества с режиссером Сергеем Комаровым.
54. Брайтонская киношкола, как основательница техники монтажа.
55. Процесс утверждения позиций приключенческого жанра в английском кинематографе немого периода.
56. Первые экранизации пьес Шекспира, осуществленные У.Г.Баркером.
57. Чарльз Урбан и его вклад в развитие документального кино.
58. Начальный период карьеры Альфреда Хичкока.
59. Творчество Джорджа Альберта Смита и процесс «навязывания зрителю различных точек зрения».
60. Принципиальные отличия английской кинематографии от континентальной и американской.
61. Отражение политического и экономического положения Италии конца XIX века в кинематографе.
62. Габриэль Д'Аннунцио и поэтизация жизни патрицианской знати на итальянском экране.
63. Джованни Верга – родоначальник итальянского реализма в литературе и кино («веризм»).
64. Артуро Амброзини – основоположник итальянского кино.
65. Путь, намеченный фильмом «Последние дни Помпеи» (1908) Луиджи Маджи.
66. Тенденция героизации прошлого в итальянском кино, как отражение жизни внутри страны.
67. Новаторские приемы режиссера Джованни Пастроне и оператора Сегундо де Шомона.
68. Причины резкого рывка, осуществленного датской и шведской кинематографиями.
69. Что послужило быстрому выходу датских и шведских фильмов на международный рынок.
70. Поиск новых выразительных средств в кино, осуществленный театральной актрисой Астой Нильсен.
71. В чем выразилось внешнее влияние на датское кино. И как датское кино повлияло на остальные кинодержавы.
72. Причины творческой эмиграции из Дании и упадка национального киноискусства.
73. Особенности актерского и режиссерского мастерства Виктора Шестрема.
74. Появление «высокого искусства», как подготовка к созданию «Страстей Жанны д'Арк» (1928). «Система Станиславского» по Дрейеру.
75. Особая роль природы в шведских фильмах немого периода.
76. Раскройте содержание конкурентной борьбы между компаниями Шарля Патэ и Леона Гомона.
77. Какие причины привели к началу шумной компании за производство высокохудожественных фильмов.
78. Триумф и крах «фильм д'ар» во Франции.
79. «Фильм д'ар», как предвестник картин на остросоциальную тематику. Появление фильмов «из реальной жизни».
80. История создания приключенческих сериалов во Франции.
81. Возрождение жанра историко-костюмного фильма.
82. Крупнейшие постановки на библейские и евангельские темы.
83. Творческие направления во французском кино в годы Первой мировой войны.
84. Первые роли Макса Линдера в театре и причина перехода в кино.
85. Выработка Максом Линдером собственного сценического образа.
86. Разные роли и один сюжет в фильмах М. Линдера.
87. Макс Линдер, как выразитель интересов буржуазной публики.
88. Эволюция выразительных средств Макса Линдера.
89. Макс Линдер, как идеальный экранный француз.
90. Причины холодного приема Макса Линдера американской публикой.
91. «Три пройдохи» («Три мушкетера») – вершинное достижение в карьере Макса Линдера.
92. Юмор и сатира в фильмах Макса Линдера.
93. Характерные для стиля Чаплина выразительные средства.
94. Творческое сотрудничество Чаплина и Эдны Первиэнс.
95. Процесс вытеснения образа жулика Чэза образом бродяги Чарли.
96. Переход от Чарли-бродяги к Чарли-работнику.
97. Появление трагических нот в работах Чаплина.
98. Роль декораций и реквизита в фильмах Чаплина.
99. Внимательное отношение к вкусам публики и постоянный поиск новых выразительных средств в карьере Чаплина.
100. Творчество Ч. Чаплина в качестве композитора.
101. Процесс обретения молодым Чаплиным творческой самостоятельности.
102. Чарльз Спенсер Чаплин, как крупный кинобизнесмен.
103. Отказ от улыбки, как особое выразительное средство и способ воздействия на зрителей.
104. Причины отсутствия «социального звучания» в лентах Китона.
105. Почему большинство его героев – абсолютно чуждые труду состоятельные люди.
106. Герой и антигерой Бастера Китона в «Генерале».
107. Чем объяснить феноменальную популярность Китона, превосходившую порой популярность Чаплина.
108. Незримая связь с Сеннетом, у которого он никогда не снимался.
109. Принципиальные отличия китоновских фильмов от лент Чаплина.

110. Значение и содержание женских ролей в фильмах Китона.
111. Экранные романы героев Китона.
112. Кинематограф Китона, как способ познания действительности.
113. Творчество Китона – высокое искусство или просто великолепный цирк?
114. Бастер Китон, как ярчайший представитель киноэксцентрики.
115. Толстовское «непротивление злу» и философия Бастера Китона.
116. Разноликие герои комика с «каменным лицом».
117. Причины постоянного преуспеяния Ллойда, сумевшего дольше всех великих комиков (28 лет) продержаться на вершине, избежав спадов и провалов.
118. Создание Ллойдом образа «удачливого парня» определенного типа.
119. Гарольд Ллойд, воспеватель и критик «Американской мечты».
120. Двойственная природа экранного героя Ллойда: и агрессивный американец, и простодушный американский парень.
121. Фильмы Ллойда, как собрание наставлений для миллионов.
122. Принципиальное отличие актерской манеры Ллойда от техники Чаплина и Китона.
123. Отношение Ллойда к окружающему миру и нежелание вступать в спор с существующим порядком.
124. Причины отсутствия в фильмах Ллойда основных признаков американской комедии эпохи 1910-1920-х годов.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Колодяжная, В., Трутко, И. История зарубежного кино, т. 2, 1929-1945. – М.: Искусство, 1970.
2. Комаров, С.В. История зарубежного кино, Т. 1. – М.: Искусство, 1965.
3. Комаров, С.В. Немое кино. – М.: Искусство, 1965.
4. Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
5. Кракауэр Зигфрид. Психологическая история немецкого кино: От Калигари до Гитлера, 1977.
6. Калигари до Гитлера. – М.: Искусство, 1977.
7. Лебедев, Н.А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934). – М.: Искусство, 1965.
8. Мусский, И.А. 100 великих актеров. – М.: Вече, 2002.
9. Мусский, И.А. 100 великих зарубежных фильмов. – М.: Вече, 2006.
10. Мусский, И.А. 100 великих отечественных фильмов. – М.: Вече, 2006.
11. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. – М.: Просвещение, 1989.
12. Садуль Жорж. Всеобщая история кино, в 6 тт. – М.: Искусство, 1982.
13. Садуль Жорж. История киноискусства. – М.: Иностранная литература, 1957.
14. Садуль Жорж. Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин. Его фильмы и его время. Издание второе, дополненное. – М.: Прогресс, 1965.
15. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: Искусство, 1961.
16. Соколов, И. История изобретения кинематографа. – М.: Искусство, 1960.
17. Теплиц Ежи. История киноискусства в 4 тт. — М.: Прогресс, 1968, 1971, 1973, 1974.
18. Филиппов, С.А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Альма Анима, 2006.
19. Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Академический проект, 2008.
20. Хаакман Антон. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006.
21. Чаплин, Ч.С. О себе и своем творчестве. Автобиография. Моя жизнь в фильмах. – М.: Искусство, 1990.
22. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства. – М.: Academia, 1997.
23. Первый век кино. – М.: Локид, 1996.

Дополнительная литература:

1. Абрамов, Н. Экспрессионизм в киноискусстве. – М.: Наука, 1966.
2. Айвор Монтегю. Мир фильма (Путеводитель по кино). – Л.: Искусство, 1969.
3. Аксенов, И.А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. – М.: Киноцентр, 1991.
4. Актерская энциклопедия Кино Европы. – М.: Материк, 1997.
5. Акунин Борис. Весь мир театр. – М.: Захаров, 2010.
6. Алейников, М. Яков Протазанов. – М.: Искусство, 1961.
7. Александров, Г.В. Кино и эпоха. – М.: Политиздат, 1975.
8. Андроникова, М.И. Сколько лет кино? История движущейся камеры. – М.: Искусство, 1968.
9. Аннинский, Л.А. Лев Толстой и кинематограф. – М.: Искусство, 1980.
10. Аристарко, Г. История теорий кино. – М.: Искусство, 1966.
11. Арлазоров, М.С. Протазанов. – М.: Искусство, 1982.
12. Арнольди, Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. – М.: Искусство, 1968.
13. Арнхейм Рудольф. Кино как искусство. – М.: Иностранная литература, 1960.
14. Аронсон Олег. Метакино. – М.: Ад Маргинем, 2003.
15. Асенин, С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. – М.: Искусство, 1995.
16. Бабиченко, Д.Н. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 1964.
17. Базен Андре. Что такое кино. – М.: Искусство, 1972.
18. Балаш Бела. Искусство кино. – М.: Госкиноиздат, 1945.
19. Балаш Бела. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
20. Барт, Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн. – М.: ГИТИС, 1992.
21. Басси Эшли. Экспрессионизм. – М.: БММ, 2007.

22. Бах, С. Марлен Дитрих. Жизнь и легенда. – Смоленск: Русич, 1997.
23. Бейли Клод. Фильмы, ставшие событиями. – СПб: Акад. проект, 1998.
24. Беленький, И.В. Всеобщая история кино. Методические материалы и лекции по всеобщей истории кино. Кн. 1-4. – М.: ГИТР им. М.А. Литовчина, 2001.
25. Берган Рональд. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб: АСТ, 2008.
26. Бергман Ингмар. Латерна магика. – М.: Искусство, 1989.
27. Божович, В.И. Творчество Жака Фейдера. – М.: Наука, 1965.
28. Бондаренко, Е.А. Путешествие в мир кино. – М.: Олма-пресс, 2003.
29. Бояджиева Людмила. Макс Рейнхард. – Л.: Искусство, 1987.
30. Брагинский, А. Рене Клер (его жизнь и фильмы). – М.: Искусство, 1963.
31. Братолубов, С. На заре советской кинематографии. – М.: Искусство, 1976.
32. Брукс Луиза. Лулу в Голливуде. – М.: Rosebud Publishing, 2008.
33. Булгакова Оксана. Советский слухоглаз: Кино и органы чувств. – М.: НЛО, 2010.
34. Булгакова Оксана. Фабрика жестов. – М.: НЛО, 2005.
35. Бунюэль Луис. Смутный объект желания. – М.: АСТ – Зебра, 2009.
36. Бунюэль о Бунюэле. – М.: Радуга, 1989.
37. Васильев Александр. Русский Голливуд. – М.: Слово, 2010.
38. Вейсман Стефен. Чарли Чаплин. История великого комика немого кино. – М.: ЭКСМО, 2010.
39. Великие кинозвезды XX века. – М.: Мартин, 2001.
40. Великий Кино. Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919) – М.: НЛО, 2002.
41. Верн Жюль. Собрание сочинений в 29 тт. Т.9. Замок в Карпатах. – М.: Ладомир, 2004.
42. Вертов Дзига. Из наследия. Том 1. Драматургические опыты. – М.: Эйзенштейн-центр, 2004.
43. Вертов Дзига. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления. – М.: Эйзенштейн-центр, 2008.
44. Вертоградская, Э.А. Хрестоматия по теории кино. – М.: ВГИК, 1991.
45. Вишневский, В.Е. Документальные фильмы дореволюционной России. 1907 – 1916. – М.: А.О. ВТИ, 1996.
46. Вишневский, В.Е. Факты и даты из истории отечественного кинематографа. 1921-1924. – М.: АН СССР, 1960.
47. Владимирова, З.В. Игорь Ильинский. – М.: Искусство, 1967.
48. Вольф, Н. Экспрессионизм. – М.: Арт-родник, 2006.
49. Герман, Ю.В. Спутник киномана. – Винница: Континет-ПРИМ, 1996.
50. Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм: литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – М.: РОССПЭН, 2008.
51. Гинзбург, С.С. Кинематография дореволюционной России. – М.: Аграф, 2007.
52. Гиш Лилиан. Кино, Гриффит и я. – М.: Искусство, 1974.
53. Гловацкий, Б.С. Владимир Максимов. – Л.- М.: Искусство, 1961.
54. Гращенкова, И.Н. Абрам Роом. – М.: Искусство, 1977.
55. Гращенкова Ирина. Кино Серебряного века. Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. – М.: Авторское издание, 2006.
56. Громов, Е.С. Лев Кулешов. – М.: Искусство, 1984.
57. Гуревич, С.Д. Динамика звука в кино. – М.: ВНИИИ, 1992.
58. Дакэн Луи. Кино – наша профессия. – М.: Искусство, 1963.
59. Делез Жиль. Кино. – М.: Ад Маргинем, 2004.
60. Дерябин Александр. Судный день. Об этике в документальном кино, и не только // «Сеанс», № 25/26.
61. Добин, Е.С. Козинцев и Трауберг. – М.: Искусство, 1963.
62. Добротворский, С.Н. Кино на ощупь. – СПб: Сеанс, 2001.
63. Довженко в воспоминаниях современников. Сб. ст. сост. Пажитнова Л.И. Солнцева Ю.И. – М.: Искусство, 1981.
64. Дробашенко, С. Кинорежиссер Йорис Ивенс. – М.: Искусство, 1964.
65. Дунаевский, А. Оскар. Неофициальная история. – СПб: Амфора, 2009.
66. Жан Виго. – Искусство, 1979.
67. Жан Ренуар. – М.: Искусство, 1972.
68. Жанры кино. – М.: Искусство, 1979.
69. Закревский, Ю.А. Наше родное кино. – М.: ИТРК, 2004.
70. Западное искусство XX века. – М.: Наука, 1979.
71. Звезды Голливуда. – М.: Терра, 1996.
72. Звезды немого кино. – М.: Искусство, 1968.
73. Зоркая, Н.М. История советского кино. – СПб: Алетей, 2006.
74. Зоркая, Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. – М.: Наука, 1976.
75. Зюков, Б.Б. Вера Холодная. – М.: Искусство, 1995.
76. Иезуитов, Н. Пудовкин: пути творчества» - М.-Л.: Искусство, 1937.
77. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. – М.: Искусство, 1988.
78. Изволов, Н.А. Феномен кино: история и теория. – М.: Материк, 1996.
79. Ильинский, И.В. Сам о себе. – М.: Искусство, 1984.
80. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. Вып. 1 – СПб: РИИИ, 2007.
81. Иоскевич, Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. – СПб: РИИИ, 2009.
82. История кино: современный взгляд. – М.: Материк, 2004.
83. История отечественного кино. Сост. Листов В.С. – М.: Материк, 1996.
84. История советского кино, в 4 тт. – М.: Искусство, 1969-1978
85. Камшалов, А.И. Открывая мир. Кино в СССР. – М.: Искусство, 1979.
86. Караганов, А.В. Всеволод Пудовкин. – М.: «Искусство», 1983.
87. Караганов, А.В. Первое столетие кино. Открытия, уроки, перспективы. – М.: Материк, 2006.
88. Карцева, Е.Н. Вестерн. Эволюция жанра. – М.: Искусство, 1976.
89. Кино Великобритании. Сборник статей. – М.: Искусство, 1970.

90. Кино и литература. Под ред. Журко Ф.М. – М.: ВГИК, 1973.
91. Кино Италии. – М.: Искусство, 1989.
92. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986.
93. Кинорежиссеры Скандинавии. – М.: НИИ киноискусства, 1996.
94. Кинословарь, в 2 тт. – М.: Советская энциклопедия, 1966, 1970.
95. Китон Бастер, Самуэлс Чарльз. Мой удивительный мир фарса. – М.: Радуга, 2002.
96. Клер Рене. Кино вчера, кино сегодня. – М.: Прогресс, 1981.
97. Клер Рене. Размышления о киноискусстве. – М.: Искусство, 1963.
98. Козинцев, Г.М. Собрание сочинений в 5 т. – Л.: Искусство, 1982.
99. Кокарев, И.Е. Российский кинематограф между прошлым и будущим. – М.: Росфондкультуры, 2001.
100. Комаров, С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930) – М.: ВГИК, 1994.
101. Комики мирового экрана. – М.: Искусство, 1966.
102. Короткий, В.М. Операторы и режиссеры русского игрового кино (1897-1921). – М.: НИИК, 200
103. Которн Найджел. Интимная жизнь голливудских идиолов. – М.: АСТ, 199
104. Кудрявцев Сергей. 3500. Книга рецензий. В 2-х т. – М., Авторское издание, 200
105. Кукаркин, А.В. Чарли Чаплин. – М.: Искусство, 1988.
106. Куренной Виталий. Философия фильма: упражнения в анализе. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
107. Кучмий Владимир. Старый новый Голливуд. 1903-2010. – М.: Человек, 2010.
108. Ленфильм. 1918-1997. – СПб: БСК, 1998.
109. Летопись российского кино 1863-1929. – М.: Материк, 2004.
110. Лидзани Карло. Итальянское кино. – М.: Искусство, 1956.
111. Линдгрен Эрнест. Искусство кино. Введение в киноведение. – М.: Иностранная литература, 1956.
112. Листов, В.С. Россия. Революция. Кинематограф. – М.: Материк, 1995.
113. Лихачев, Б.С. Кино в России (1896-1928). – Л.: Academia, 1927.
114. Лищинский, И. Жан Ренуар во времени и в пространстве. В сб.: Жан Ренуар. – М.: Искусство, 1972.
115. Лотман, Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры. – Тарту: Ученые записки ТГУ, 1977.
116. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн: Ээсти Раамат, 1973.
117. Лоусон Джон Говард. Фильм – творческий процесс. – М.: Искусство, 1965.
118. Лурселль Жак. Авторская энциклопедия фильмов. В двух тт. – СПб – М.: Rosebud Publishing, 2009.
119. Мазинг, Б. Актер германского кино. – Л.: Academia, 1926.
120. Мазинг, Б. Эмиль Яннингс. – М.-Л.: Academia, 1928.
121. Макарова, Г.В. Актерское искусство Германии: Роли, сюжет, стиль. Век XVIII – век XX. – М.: РГГУ, 2000.
122. Маккей Джон. На «третьей волне» // «Сеанс», № 27/28.
123. Максимов Вадим. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб: «Гиперион», 2007.
124. Маневич, И.М. Кино и литература. – М.: Искусство, 1966.
125. Маркулан Янина. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л.: Искусство, 1978.
126. Мартен Марсель. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
127. Марьямов, А.М. Довженко. – М.: Молодая гвардия, 1968.
128. Мастера зарубежного киноискусства. Роберт Флаэрти. – М.: Искусство, 1980.
129. Мигающий Сinema. Ранние годы русской кинематографии. – М.: Родина, Титул, 1995.
130. Миславский, В.Н. Дмитрий Харитонов. Судьба русского кинопродюсера // «Киноведческие записки», вып. 18. – М.: 1993.
131. Михайлов, В.П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. – М.: Материк, 1998.
132. Молдавский, Д.С. Маяковским в театре и кино. Книга о Сергее Юткевиче. – М.: ВТО, 1975.
133. Мэнвелл Роджер. Кино и зритель. – М.: Иностранная литература, 1957.
134. Негри Пола. Жизнь и мечты в кино. – М.-Л.: Теа-кинопечать, 1928.
135. Немое кино. – М.: Искусство, 1965.
136. Нечай, О.Ф., Ратников, Г.В. Основы киноискусства. – Минск: Высшая школа, 1985.
137. Нильсен Аста. Безмолвная муза. – М.: Прогресс, 1971.
138. Нусинова Наталья. Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое зарубежье. 1918-1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003.
139. Оганесов, М. Американские кинорежиссеры. – М.-Л., Кинопечать, 1926.
140. Отечественное кино. Домашняя синематека. 1918-1996. – М.: Дубль-Д, 1997.
141. Очерки истории советского кино. В 3 т. – М.: Искусство, 1956-1961.
142. Паркинсон Дэвид. Кино. – М.: Росмэн, 1996.
143. Пассек Жан-Лу. Словарь французского кино. – Минск: Профилен, 1998.
144. Писаревский, Д.С. 100 фильмов советского кино. – М.: Искусство, 1967.
145. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». – СПб: Российский институт истории искусств, 2001.
146. Проскурникова, Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости». В кн. Современное западное искусство. – М.: Наука, 1982.
147. Пудовкин в воспоминаниях современников. – М.: Искусство, 1989.
148. Раззаков Федор. Любовные истории Голливуда. – М.: Эксмо-пресс, 2002.
149. Разлогов, К.Э. Актуальная архаика. – М.: Наука, 2005.
150. Разлогов Кирилл. Искусство экрана: От синематографа до Интернета. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2010.
151. Разумовская, И. Проблема актерской игры в дореволюционном русском кинематографе // сб. «Вопросы истории и теории кино», 1978
152. Райх Б.Ф. Вена – Берлин – Москва – Берлин. – М.: Искусство, 1972.
153. Режиссерская энциклопедия Кино Европы. – М.: Материк, 2002.
154. Режиссерская энциклопедия. Кино США. – М.: Материк, 2000.
155. Рейсц Карел. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1960.

156. Ренуар Жан. Моя жизнь и мои фильмы. – М.: Искусство, 1981.
157. Ренуар Жан. Статьи, интервью, воспоминания, сценарии. – М.: Искусство, 1972.
158. Рид Джереми. В погоне за черными радугами. – Тверь: Kolonna Publications, 2008.
159. Рихтер Ганс. Борьба за фильм. – М.: Прогресс, 1981.
160. Ришар Лионель. Энциклопедия экспрессионизма. – М.: Республика, 2003.
161. Роберт Флаэрти. Цикл статей. // «Сеанс». N 32
162. Розенбаум А.З. Американский кино-город. – М.-Л.: Кинопечать, 1926.
163. России 1900-1910 годов. – М.: Наука, 1976.
164. Российский иллюзион. – М.: Материк, 2003.
165. Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.: Аспект Пресс, 2007.
166. Рошаль Лев. Начало всех начал. Факт на экране и киномысль «Серебряного века». – М.: Материк, 2002.
167. Русский киноплакат. – М.: Контакт-Культура, 2002.
168. Самин, Д.К. Самые знаменитые эмигранты России. – М.: Вече, 2000.
169. Селезнева, Т.Ф. Киномысль 1920-х годов. – Л.: Искусство, 1972.
170. Скал Дэвид Дж. Книга ужаса: История хоррора в кино. – СПб: Амфора, 2009.
171. Скляренок Валентина, Таболкина Татьяна. 100 знаменитых актеров. – М.: Фолио, 2001.
172. Смирнов, И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. – СПб: Петрополис, 2009.
173. Соболев, Р. Как кино стало искусством. – Киев: Мистецтво, 1965.
174. Соболев, Р.П. Александр Довженко. – М.: Искусство, 1980.
175. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: Искусство, 1961.
176. Соколов, И. «История изобретения кинематографа». – М.: Искусство, 1960.
177. 100 великих режиссеров. – М.: Вече, 2004.
178. 1000 фильмов за 100 лет. – М.: Госфильмофонд, 1997.
179. Страницы истории отечественного кино. – М.: Материк, 2006.
180. Тарковский, А.А. Лекции по кинорежиссуре. – Л.: Ленфильм, 1989
181. Тарковский, А.А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. – М.: Искусство кино, NN7-10, 1990.
182. Трауберг Илья. Актер американского кино. – Л.: Academia, 1927.
183. Трауберг, Л.З. Мир наизнаку. – М.: Искусство, 1984.
184. Трауберг Леонид. Гриффит. – М.: Искусство, 1981.
185. Уитфилд Айлин. Мэри Пикфорд. – Смоленск: Русич., 1999
186. Фелдман Джозеф, Фелдман Гарри. Динамика фильма. – М.: Искусство, 1959.
187. Фернандес Доминик. Эйзенштейн. – СПб: Инапресс, 1996.
188. Французское киноискусство: Сб. ст. / АН СССР, Институт истории искусств. – М.: Искусство, 1960.
189. Фролов, И.Д. Григорий Александров. – М.: Искусство, 1976.
190. Хайдер Каролин. Этнографическое кино. – М.: МГУ, 2000.
191. Ханжонков, А.А. Первые годы русской кинематографии. – М.-Л.: Искусство, 1937.
192. Ханжонкова, В. Русское кино 1908-1918. – М.: Искусство, 1969.
193. Ханютин, Ю. Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики. – М.: Искусство, 1977.
194. Хренов Николай. Кино. Реабилитация архетипической реальности. – М.: «Аграф», 2006
195. Цивьян, Ю.Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России. 1896-1930. – Рига: Зинатне, 1991.
196. Чаплин Чарльз. Моя биография. – М.: Вагриус, 2000.
197. Черкасов, Н.К. Записки советского актера. – М.: Искусство, 1953.
198. Шарый Андрей. Дракула в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
199. Шарый Андрей. Зорро в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.
200. Шарый Андрей. Фантомас в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.
201. Шкловский, В.Б. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1976.
202. Шнайдер Стивен Джей. 1001 фильм, который вы должны посмотреть. – М.: Магма, 2006.
203. Шнайдер Стивен Джей. 501 КиноStars: Биографии и роли самых великих актеров мира. – М.: Эксмо, 2008.
204. Эйзеншиц Бернар. Немецкое кино. 1895-1933. // «Киноведческие записки», N 58, 2002.
205. Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В 6 тт. – М.: Искусство, 1964-1971.
206. Эйзенштейн, С. М. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.
207. Эйзенштейн, С. М. Как я стал режиссером. – Рига: Госкиноиздат, 1946.
208. Эйзенштейн, С. Мемуары. – М.: Музей кино, 1997.
209. Эйзенштейн, С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте // Леф, 1923.
210. Эйзенштейн, С. Монтаж: Монтаж аттракционов; За кадром; Четвертое измерение в кино; Монтаж 1938; Вертикальный монтаж; Вкладыш. – М., ВГИК, 1998.
211. Эйзенштейн, С. Нравнодушная природа. Том 1: Чувство кино. – М.: Музей кино, 2004.
212. Эйзенштейн, С. Нравнодушная природа. Том 2: О строении вещей. – М.: Музей кино, 2006.
213. Эйзенштейн, С. Психологические вопросы искусства. Сб. статей. – М.: Смысл, 2002.
214. Эйзенштейн Сергей. Метод. В двух тт. – М.: Музей кино, 2002.
215. Эйснер Лотта. Демонический экран. Главы из книги. «Усталая смерть». – «Нибелунги». – «Метрополис». – «Приключенческие фильмы Фрица Ланга. // «Киноведческие записки» N 58, 2002.
216. Энциклопедический словарь экспрессионизма. – М.: ИМЛИ РАН, 2008.
217. Энциклопедия. Кино США. Актеры. – М.: Материк, 2003.
218. Юренев Р. Краткая история советского кино. – М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1979.
219. Юренев Ростислав. Чудесное око. Краткая история мирового кино. – М.: «Прогресс», 1983.
220. Юткевич, С.И. Шекспир и кино. – М.: Наука, 1973.
221. Юткевич, С. Франция – кадр за кадром. – М.: Искусство, 1970.
222. Ямпольский, М. У истоков поэтики кино. Опыт Жоржа Мельеса. // Искусство кино. N 3, 1981.

223. Ямпольский Михаил. Видимый мир. Очерки ранней кинематографии. – М.: НИИ киноискусства, 1993.

224. Ямпольский Михаил. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004.

225. Янгиров, Р. К биографии А. А. Ханжонкова: Новый ракурс // Киноведческие записки. – 2001. – № 55.

226. Янгиров, Р.М. «Рабы немого»: Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. 1920-1930-е годы. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2007.

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

1. Интернет-архив журнала «Искусство кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinoart.ru/> (дата обращения: 01.03.2024).
2. Интернет-архив журнала «Киноведческие записки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinozapiski.ru/> (дата обращения: 01.03.2024).
3. Интернет-архив журнала «Сеанс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.seance.ru/> (дата обращения: 01.03.2024).

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. - В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. - В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов. Для успешного и полного освоения дисциплины «История кинематографа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: текстов режиссеров. Постоянно углублять знания истории кинематографа с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным кинематографическим процессом, посещая фестивали и показы, читая периодические кинематографические издания. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой кинематографа.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История режиссуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	44	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

Рабочая программа дисциплины

История режиссуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины: познакомить студентов с историей развития режиссуры русского и зарубежного театра, с творческими судьбами выдающихся представителей данной области искусства.
2	Задачи дисциплины заключаются в:
	– формирование комплексного представления о природе режиссерского искусства, его специфики и функциях.
	– формирование аналитического навыка при разборе произведений театрального искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История режиссуры» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Теория драмы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	Теория драмы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы развития режиссуры русского и зарубежного театра в контексте их исторического развития;
3.1.2	- основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии;
3.1.3	- принципы режиссерского анализа драматургических произведений;
3.1.4	- основы теории режиссерского театрального искусства;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- перечислять основные этапы развития режиссуры русского и зарубежного театра в контексте их исторического развития;
3.2.2	- распознавать основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии;
3.2.3	- выделять принципы режиссерского анализа художественных произведений;
3.2.4	- подразделять принципы анализа драматургических произведений;
3.2.5	- распознавать основы теории режиссерского искусства, его специфику;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- использует знания по истории режиссуры русского и зарубежного театра для воплощения своих творческих замыслов;
3.3.2	- применяет на практике принципы анализа пьес и сценариев;
3.3.3	- использует знания по основам теории режиссерского искусства и специфики выразительных средств для воплощения своих творческих замыслов;
3.3.4	- использует знания основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предпосылки возникновения режиссерского театра		
1.1	Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века. Культурный переворот конца XIX века. /Лек/	8	1
1.2	Режиссура середины XIX века. /Лек/	8	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	10
	Раздел 2. История режиссуры театра		
2.1	Натурализм в театре. /Лек/	8	1
2.2	Создание Московского Художественного Театра. /Лек/	8	1
2.3	МХТ в 1907-1914 гг. /Лек/	8	1
2.4	Символизм в театре. /Лек/	8	1
2.5	Режиссерское искусство Гордона Крэга (1872-1966). /Лек/	8	0,5
2.6	Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда и символизм. /Лек/	8	1
2.7	Творчество Мейерхольда 1906-1917 гг. От символизма к традиционализму. /Лек/	8	0,5
2.8	Модерн в театре. /Лек/	8	1
2.9	Футуризм в театре. /Лек/	8	1
2.10	Режиссерское искусство Жака Копо. /Лек/	8	0,5
2.11	«Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев. /Лек/	8	0,5
2.12	Первая студия МХТ и ее мировое значение. /Лек/	8	1
2.13	Творчество Н. Н. Евреинова (1879-1953). /Лек/	8	1
2.14	Творчество А. Я. Таирова (1885-1950). /Лек/	8	1
2.15	Творчество Мейерхольда 1918-1940 гг. /Лек/	8	1
2.16	Сюрреализм в театре. /Лек/	8	1
2.17	Режиссерское искусство Макса Рейнхардта (1873-1943). /Лек/	8	0,5
2.18	Экспрессионизм в театре. /Лек/	8	1
2.19	Режиссерское искусство Бертольта Брехта (1898-1956). /Лек/	8	0,5
2.20	Экзистенциализм в театре. /Лек/	8	1
2.21	Абсурдизм в театре. /Лек/	8	1
2.22	Режиссерское искусство Питера Брука (р. 1925). /Лек/	8	1
2.23	Режиссерское искусство Джорджо Стрелера (1921-1997). /Лек/	8	1
2.24	Режиссерское искусство Ежи Гротовского (1933-1999). /Лек/	8	1
2.25	Самостоятельная работа /Ср/	8	22
	Раздел 3. Современная театральная режиссура		
3.1	Современная театральная режиссура в России. /Лек/	8	1
3.2	Режиссура в «постдраматическом театре». /Лек/	8	1
3.3	Режиссура и «театральная антропология». /Лек/	8	1

3.4	Творчество Э. Някрошюса. /Лек/	8	1
3.5	Мультимедийные средства в современной режиссуре. /Лек/	8	1
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
3.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к экзамену: 1. «Новая драма» 2. Мейнингенский театр 3. Натурализм в театре 4. Символизм в театре 5. Модерн в театре 6. Футуризм в театре 7. Сюрреализм в театре 8. Экспрессионизм в театре 9. Режиссерская деятельность Андре Антуана 10. Режиссерская деятельность Отто Брами 11. Режиссерская деятельность Гордона Крэга 12. Режиссерская деятельность Жака Копо 13. Режиссерская деятельность «Картеля четырех» 14. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта 15. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского 16. Режиссерская деятельность В.И. Немировича-Данченко 17. Организация МХТ 18. Основные принципы системы К.С.Станиславского 19. Символизм в русском театре (В.Э.Мейерхольд и др.) 20. Традиционализм в русском театре (В.Э.Мейерхольд, К.С.Станиславский) 21. В.Э. Мейерхольд после 1917 г. 22. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова 23. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова 24. Теория и практика М.А.Чехова 25. Теория и практика Н.Н.Евреинова 26. Экзистенциализм в театре 27. Абсурдизм в театре 28. Режиссерская деятельность Жана Вилара 29. Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро 30. Режиссерская деятельность Питера Брука 31. Режиссерская деятельность Дж.Стрелера 32. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского 33. Современная режиссура. 34. Режиссерская деятельность Э. Някрошюса.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии: Тайное искусство исполнителя. — М., 2010.
2. Рудницкий, К. Русское режиссерское искусство, 1898-1907. — М., 1989.
3. Рудницкий, К. Русское режиссерское искусство, 1908-1917. — М., 1990.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Режиссерский театр от Б до Ю: Разговоры под занавес века. — М., 2004.
6. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М., 2013.
7. Максимов, В. Век Антонена Арто. — СПб, 2005.
8. Богданова, П. Режиссеры-шестидесятники. — М., 2010.
9. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Дополнительная литература:

1. История западноевропейского театра в 8-т. Тт. 5, 6 (1871-1917), Тт. 7,8 (1917-1945). — М., 1970-1988.
2. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. — Л.: ЛГИТМиК, 1988.
3. Гительман, Л.И. Из истории зарубежной режиссуры. Авторская режиссура (Античность. Средневековье. Возрождение). Лекция. — СПб: СПбГАТИ, 1997.
4. Владимиров, С.В. Исторические предпосылки возникновения режиссуры // Владимиров С.В. К истории режиссуры. — СПб: РИИИ, 2012. Ч. 1.
5. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
6. Крэг, Г. Воспоминания. Статьи. Письма. — М., 1988.
7. Бачелис, Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
8. Арто, А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. — СПб. — М.: Симпозиум, 2000.
9. Брехт, Б. Собр. соч. Т.5. Кн.2. — М., 1965. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре).
10. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
11. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
12. Стрелер, Дж. Театр для людей. — М., 1984.
13. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М.: АРТ, 2003. (К бедному театру. Театр и ритуал.)
14. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство. Т.1 (1898-1907). — М., 1989. Т.2 (1908-1917). М., 1990.
15. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве.
16. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
17. Чехов, М.А. Литературное наследие. Т.2. — М., 1986. (О технике актера).
18. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.— СПб, 2002. (Театр как таковой).
19. Сбоева, С. Таиров. Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923-1930. — М.: АРТ, 2010.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Мастерская индивидуальной режиссуры Мир. Открытые лекции Б. Юхананова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.you-mir.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История режиссуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению театроведческой и специализированной литературы, посещать спектакли современных режиссеров, уметь анализировать современный театральный процесс.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История материальной культуры и быта

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	71	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История материальной культуры и быта

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Это сфера изобразительного искусства, на которой лежит печать утилитарности. Материальная культура связана с повседневным бытом человека, начиная с городской среды, затем интерьера, мебели, прикладного искусства. Художники (технологи) в своей работе должны свободно ориентироваться во всем многообразии материальной культуры прошлого и успешно применять эти знания в создании спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
История материальной культуры даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох в театральной декорации. Несмотря на то, что на произведениях материальной культуры лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении цикла предметов по «истории искусств».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История русского ИЗО
3	История зарубежного театра
4	История русского театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Режиссура и актерское мастерство
3	Работа с художником

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- этические и правовые нормы регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
3.1.3	- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира;
3.1.4	- основные исторические факты, даты, события и имена;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
3.2.2	- объяснить роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.3	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- культура мышления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Место материальной культуры в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме. /Лек/	7	0,4
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 2. Античный мир		
2.1	Древняя Греция. Город, интерьер, прикладное искусство. Древнегреческий город от хаотической застройки к гипподамовой системе. Оформление городских площадей. Интерьер греческого дома. Своеобразие планировки с центральным двором-перистилем. Способы украшения интерьера – напольные мозаики, роспись стен, использование тканей. Древнегреческая мебель. Виды, формы и способы декорирования. Посуда, еда, питьё. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика. /Лек/	7	0,8
2.2	Древний Рим. Город, интерьер, прикладное искусство. Городская среда города и геометричность её планировки. Форум, инсула, домус. Водоснабжение Рима – колодцы, нимфей, термы. Интерьер древнеримского дома. Планировка дома с атриумом в центре и назначение комнат – таблинум, триклиний, кубикула. Способы декорирования интерьера – напольные и настенные мозаики, мрамор, настенная живопись. Четыре стиля помпейской живописи. Древнеримская мебель. Использование греческих форм и новые способы их декорирования. Ритуал древнеримского обеда. Композиция мебели в триклинии. Посуда, сосуды для вина. Еда и питьё. /Лек/	7	0,8
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 3. Средние века		
3.1	Европейский средневековый город, интерьер, мебель. Византийские дворцовые интерьеры, мебель, предметы быта. Западноевропейский средневековый город. Концентрическая планировка, вертикализм построек, криволинейность улиц, появление фасадов жилых домов. Средневековый интерьер. Парадный зал и жилые покои в феодальном замке и их стихийная композиция. Отделка интерьеров штукатуркой, живописью, тканями. Появление камина. Раннехристианская, романская и готическая мебель. Посуда, еда, питьё в феодальном замке и крестьянском доме. /Лек/	7	1
3.2	Древнерусский город, интерьер, мебель. Русский средневековый город – планировка, усадебная застройка. Русская изба – внешний вид и интерьер. Палаты боярина. Мебель, прикладное искусство, берестяные грамоты Древней Руси. /Лек/	7	1
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 4. Эпоха возрождения		
4.1	Ренессансный город, интерьер, мебель. Модель нового города в трактатах Л. Альберти и картинах художников. Осуществление этих идей во Флоренции XV века. Итальянское палаццо – фасады, внутренний двор, система галерей и лестниц, появление анфиладной планировки. Интерьер палаццо и влияние на его решение античной культуры. Украшение стен фресками, а позднее масляной живописью с рельефным декором. Создание Рафаэлем и Дж. Де Удине гротесковых орнаментов и их применение в Ватиканских лоджиях. Создание новых форм мебели и использование средневековых. Прикладное искусство. Керамика Фаэнцы, Сиены, Урбмно. Венецианское стекло. Возрождение во Франции. Школа Фонтенбло. Альбом Ж.Дюсерсо с образцами орнаментов. Керамика Б. Палисси. /Лек/	7	0,8
4.2	Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса. /Лек/	7	0,4
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	3
	Раздел 5. XVII-XVIII века		

5.1	Итальянское барокко. Город, интерьер. Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы. Барочный Рим. «Брочный трезубец» М. Фонтана. Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование орденой системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором. Появление криволинейных форм в мебели. /Лек/	7	0,4
5.2	Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк. Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца. Французская мебель. Мастерская А. Ш. Буля. /Лек/	7	0,4
5.3	Быт Голландии XVII века. Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру. Скрамность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс. Еда, питьё и сервировка стола в буржуазном быту. /Лек/	7	0,4
5.4	Мебель XVII века. /Лек/	7	0,4
5.5	Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	7	0,4
5.6	Рококо. Интерьер, мебель, фарфор. Франция. Стиль Регентства и рококо во Франции. Создание интимной среды жизни человека. Интерьер рококо. Камерное пространство, отсутствие орденой декора, украшение стен панелями. Формы рокального орнамента. Мебель французского рококо. Работы Ж. Обена. Германия. Интерьеры немецкого рококо. Творчество Ф. Кювилье. Мейсенский фарфор. Англия. Строгий классический стиль без при вкуса барокко в интерьере первой половины века. Интерьеры У. Кента. Своеобразие рокальных мотивов в мебели Т, Чиппендейла. /Лек/	7	0,8
5.7	Франция и Англия второй половины XVIII века. Франция. Интерьер французского неоклассицизма. Ж. Габриэль. Малый Трианон. Возвращение классических форм. Мебель стиля Людовика XVI. Работы Ф. Ризенера, Д. Рентгена. Севрский фарфор. Англия. Интерьер второй половины века. «Изыщная античность» интерьеров и мебели братьев Адам. Мебель Г. Хэплуайта и Т. Шератона. Керамика Дж. Веджвуда. /Лек/	7	0,8
5.8	Россия петровского времени. Россия. Строительство Петербурга. Эволюция планировки города. План Ж. Леблота. Трёхлучевая планировка П. М. Еропкина. Интерьеры петровского времени. Дубовый кабинет Петергофского дворца, интерьеры Монплезира, Летнего дворца Петра I, дворца А. Меншикова. /Лек/	7	0,4
5.9	Интерьеры Растрелли. Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца. /Лек/	7	0,4
5.10	Россия второй половины XVIII века. Традиции английского неоклассического интерьера в творчестве Ч. Камерона. Агатовые комнаты, апартаменты Екатерины II и наследника престола в Царском селе. Английские парки в Царском селе и Павловске. /Лек/	7	0,8
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
Раздел 6. XIX век			
6.1	Французский ампи́р. Город, интерьер, мебель. Франция. Формирование пространственной оси Парижа от Лувра до площади Звезды. Триумфальные арки и колонны. Сложение стиля ампи́р в творчестве Ш.Персье и П.Фонтена, их работа над интерьерами Мальмезонского дворца и отеля Богарне. Обилие римских военных атрибутов и египетских мотивов. Роль мебели в интерьерах стиля ампи́р. Мебельщики фирмы Жакоб. /Лек/	7	0,8
6.2	Русский ампи́р. Город, интерьер, мебель. Россия. Градостроительные принципы русского классицизма. Ансамбли А. Н. Воронихина и К. И. Росси в Петербурге. Интерьеры А.Н. Воронихина в Строгановском и Павловском дворцах. В.П. Стасова в Зимнем дворце, К.И. Росси - в Аничковом и Михайловском дворцах. Мебельные мастерские Г. Гамбса и А. Тура. Московский ампи́р. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О. Бове. Интерьеры Д.Жилярди – Московский Университет, дом Луниных. /Лек/	7	0,8
6.3	Бидермейер в Германии. Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампи́р. Установка на домашний комфорт. Интерьеры в живописи А. Менцеля. Простота мебели, её освобождение от архитектурных форм. /Лек/	7	0,4

6.4	Бидермейер в России. Россия. Адаптация стиля ампир в частном дворянском и купеческом быту. Столичные и усадебные интерьеры в картинах Ф. Толстого и Г. Сороки. Своеобразие русской мебели стиля бидермейер. Мебель на картинах П. А. Федотова. /Лек/	7	0,4
6.5	Эклектика в Европе и России. Европа. Влияние романов В. Скотта, В. Гюго, А. Дюма на воссоздание исторических стилей. Интерьер «готического возрождения» в Англии и «стиль Трубадур» во Франции, их близость к романтизму. Аббатство Фонтхилл У. Бекфорда и музей Ключи Л. Соммерана. Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II. Второе рококо. Замки Линдерхоф и Херренкимзее Людвига II. Викторианский стиль в Англии и стиль Наполеона III во Франции – произвольное применение и смешение форм декора разных эпох. Изменение облика Парижа. План барона Османа. Мебель эпохи эклектики. Промышленно-индустриальный стиль в архитектуре. Кристал-палас на Первой всемирной промышленной выставки в Лондоне. Здания железнодорожных вокзалов, стеклянные купола Пассажей, Эйфелева башня. Появление больших витрин магазинов. Изобретение М. Тонетом гнутой мебели. Россия. Неоготика в России. Коттедж А. Менеласа в Петергофе – интерьеры, мебель, прикладное искусство. Второе рококо. Интерьеры и мебель дворца Белосельских-Белозерских в Петербурге. А. Штакеншнейдера. Интерьеры второго рококо Гатчинского дворца в акварелях Э. Гау. Эклектика второй половины века. Новая петербургская архитектура в центре города и промышленное строительство на окраинах. Дворянский, купеческий, мещанский интерьеры. Мебель эпохи эклектики. /Лек/	7	1
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
Раздел 7. Конец XIX – начало XX века			
7.1	Английское «Движение искусств и ремёсел. Реформы У. Морриса и наступление конца историзма. Возрождение ручного труда в области прикладных искусств. «Общество искусств и ремёсел» Морриса и его значение в создании нового стиля. Освобождение интерьера от эклектических наслоений и развитие приёмов стилизации. /Лек/	7	0,4
7.2	Модерн в Европе. Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У. Годвина и Д. Уистлера. «Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве. Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн. Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В. Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей. Франция. Творчество Г. Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений. Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э. Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э. Валлена и Л. Мажорея. Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика. Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет. Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й. Ольбриха. Венское метро О. Вагнера. Интерьеры Й. Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе. /Лек/	7	1
7.3	Модерн в России. Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну. Строительство храма в Абрамцево по проекту В. М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е. Д. Поленовой и керамика М. А. Врубеля. Творчество Ф. О. Шехтеля, крупнейшего мастера русского модерна. Появление черт модерна в неоготических интерьерах особняков З.Морозовой и А.Морозова. Скульптура и живописные панно М. А. Врубеля. Особняк Рябушинского Шехтеля. Неразрывность функционального и декоративного, общего и детали. Своеобразие московского модерна. Петербургский модерн и влияние на него неоклассицизма и северного модерна. Здание и интерьеры страхового общества «Россия» на Б. Морской. Керамика по эскизам Н. К. Рериха. Широкое использование витражей-панно. Интерьеры Ф. И. Лидваля – модерн-неоклассицизм в интерьерах Азовско-Донского банка. /Лек/	7	0,8
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
Раздел 8. XX Век			

8.1	Конструктивизм в России. Россия. Работы художников авангарда в области материальной культуры - «Товарищи формовщики жизни». Контррельефы В. Е. Татлина и их влияние на формирование конструктивизма. Работа Татлина в области материальной культуры. Преподавание во ВХУТЕМАСе. Функциональность и новаторство его проектов одежды, печи, стула, посуды. А. Родченко – пионер дизайна. Проект газетного киоска, рекламные плакаты, интерьер «Рабочего клуба» для выставки в Париже. Конструктивизм К. С. Мельникова. Павильон СССР на выставке в Париже, интерьеры рабочих клубов в Москве. Интерьеры дома Мельникова. /Лек/	7	0,8
8.2	Германия. Баухаус. Германия. Баухауз – центр передового дизайна. Создание «универсального стиля», подчиняющегося только функциональности и лишённый традиционного декорирования. Интерьеры В. Гроппиуса, Л. Мохой-Надя, мебель из стальных трубок М. Брейера. Принципы функциональности в «Франкфуртской кухни» Г. Шютте-Лихотцки. /Лек/	7	0,8
8.3	Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ. Павильон Германии Миса ван дер Роэ на выставке в Барселоне – свободное течение пространства, значение пропорций и отмена традиционной декорации. «Барселонская» мебель Миса. Открытая планировка интерьера в доме Тугендхата в Брно. Франция. Создание Ле Корбюзье единого пространства в интерьере, разделенного лишь подвижными перегородками. Окно во всю стену – главный элемент интерьера. Мебель по проектам Ле Корбюзье. Интерьеры виллы Ла Роша, павильона «Эспри Нуво». /Лек/	7	0,8
8.4	Арт Деко. Появление стиля Арт Деко на выставке декоративных искусств в Париже. Павильоны . «Помон» и «Примавера», мебель Э. Рульманна, К. Руссо. /Лек/	7	0,8
8.5	Американский дизайн 30-х годов. США. Особая популярность Арт Деко в Америке и превращение в «стиль звёзд». Обтекаемая форма, как отличительная особенность американского Арт Деко. Интерьеры Э. Сааринен, Т. Пфлюгера, Алавоин. Мебель Э. Грей. Плакаты и обложки модных журналов Д. Лепаса, Э. Дойча, В. Бобрицкого, А. Кассандра. Модернизм в творчестве Ф.-Л. Райта. Интерьеры дома «над водопадом». Дизайн. Рыночный фактор развития дизайна в США. Стремление придать потребительским товарам привлекательный вид во время Великой депрессии. Обтекаемый аэродинамический способ формообразования в американской индустрии. Модель А автомобиля Форд, дизайн холодильника и телефонного аппарата Г. Дрейфуса, столовые сервизы Р. Райта, копировальная машина, дизайн пачки сигарет «Lucky strike» Р. Лоуи. Органический дизайн в мебели – работы Ч. Имза и Е. Сааринена. 40-50 годы. /Лек/	7	0,8
8.6	Материальная культура СССР 40-50-х годов. СССР. Отказ от авангардных форм и возвращение к классическим образцам, в которые вводится советская символика. Консервативные и тяжеловесные формы мебели, предметов прикладного искусства. Едва заметное влияние стиля Арт Деко и обтекаемой формы. Особый стиль московского метро. Появление в послевоенное время первых дизайнерских бюро, занимавшихся промышленным дизайном. Новые принципы компоновки и обтекаемая форма автомобиля «Победа» В. Самойлова. Бюро Ю. Соловьёва – проекты троллейбуса, прогулочного речного теплохода, каюты атомного ледокола. /Лек/	7	0,8
8.7	Американский дизайн послевоенного времени. США. Модернизм в работах Мис ван дер Роэ. Предельный минимализм во Фэрнсворт-хауз. Интерьеры Ф.-Л. Райта. Элитарный дизайн. Стайлинг. Кадиллак Х.Эрла, рейсовый автобус и музыкальный автомат Р. Лоуи, мотоцикл «Харлей-Дэвидсон». Широкое использование синтетических материалов и минимализм формы мебели - работы Ж. Нельсона, Ч. и Р. Имз. /Лек/	7	0,8
8.8	Скандинавский дизайн. Скандинавия. Формирование скандинавского стиля в дизайне. Истоки в народном искусстве. Мягкие органические формы в мебели А. Якобсена, Х. Вегнера, Ф. Джуля. Сервизы К. Франка, стекло Т. Вирккала, светильники П. Хеннингсена. Популярность скандинавского дизайна в США и его адаптация к американской культуре. /Лек/	7	0,8

8.9	Итальянский дизайн 40-50-х годов. Италия. Выдвигается в области дизайна на первый план. Импровизации в рамках старых традиций культуры и рационализм в формообразовании. Триеннале в Милане стала самой авторитетной выставкой в области дизайна. Промышленный дизайн – мотороллер «Веспа», малолитражный автомобиль «Фиат 500», спортивный кабриолет Альфа Ромео. Выдающийся мебельный дизайн. Работы К. Моллино, П. Форназетти, Д. Понти, О. Борсани. Объединение «Картель» занималось производством товаров домашнего обихода из пластмасс. Мебель и светильники братьев Кастильоне, стулья Д. Коломбо. Стиль Оливетти. Пишущие машинки, швейные и счётные машины М. Наццоли. Портативная пишущая машинка «Валентина» Э. Сотсаса. 60-е годы. /Лек/	7	0,8
8.10	Влияние поп-культуры на европейский дизайн. Влияние поп-арта на материальную культуру. Формирование «культуры недолговечности» - стул из гофрокартона П. Мурдока, надувная мебель Ди Паса. Футуристические идеи. Геодезический купол Фуллера. Дом из пластмассы Д. Шмидта. Интерьеры Д. Коломбо - мобильные микропространства – агрегаты для жилья. /Лек/	7	0,8
8.11	Эксперименты в дизайне 60-х годов. Эксперименты с синтетическими материалами и футурологической формой в мебели В. Пантона, О. Мурга, Э. Арнио. Английская группа «Архигрэм» - соединение достижения науки и техники с жилой средой. Движущийся город, способный менять своё местоположение. /Лек/	7	0,8
8.12	Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы. СССР. Новые принципы организации жилого интерьера, мебели, предметов быта. Минимализм, функциональность, новые синтетические материалы. Начало дизайнерского движения, стремление к восприятию всего нового в мировом дизайне. Появление малогабаритных квартир. Многофункциональная мебель. 70-80 годы. Движение антидизайна или радикального дизайна и его антикоммерческий и антирациональный пафос. Протест против традиционных ценностей дизайна. /Лек/	7	0,8
8.13	Итальянский дизайн 70-х годов. Итальянские группы «Архизум», «Суперстудии», «Алхимия». Мебель Г. Пеше, Э. Сотсаса, Д. Паса. Светильники И. Маурера. /Лек/	7	0,8
8.14	Постмодернизм в материальной культуре. Постмодернизм в постиндустриальном обществе. Редизайн мебели А. Мендини. Постмодернизм в интерьерах и мебели Р. Вентури и Ш. Курамата. /Лек/	7	0,8
8.15	Итальянский дизайн 80-х годов. Итальянская группа «Мемфис» ориентирующаяся на массовое производство. Интерьеры, мебель и посуда Э. Сотсаса. /Лек/	7	0,8
8.16	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
8.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Древнегреческий город, интерьер, мебель 2. Древний Рим. 3. Древнеримский интерьер и мебель. 4. Средневековый город и интерьер. 5. Средневековая мебель и прикладное искусство. 6. Древнерусский город интерьер. 7. Ренессансный город и интерьер. 8. Ренессансная мебель и прикладное искусство. 9. Барочный город и интерьер. 10. Версальские интерьеры и парк. 11. Голландский буржуазный интерьер. 12. Мебель и прикладное искусство XVII века. 13. Рокальный интерьер и мебель. 14. Европейский фарфор XVIII века. 15. Русский интерьер петровского времени. 16. Интерьеры Ф.-Б. Растрелли. 17. Европейский интерьер и мебель второй половины XVIII века. 18. Интерьеры Ч. Камерона в Царском селе. 19. Интерьер, мебель, прикладное искусство Франции эпохи ампира. 20. Русский ампира. Интерьер, мебель, прикладное искусство. 21. Бидермейер. 22. Европейский интерьер и мебель эпохи эклектики. 23. Русский интерьер и мебель эпохи эклектики. 24. «Движение искусств и ремёсел». 25. Модерн в Бельгии и Франции. 26. Модерн в Англии и Испании. 27. Неорусский стиль в Абрамцево. 28. Интерьеры и мебель особняков московского модерна. 29. Интерьеры и мебель петербургского модерна. 30. Проекты В. Е.Татлина в области материальной культуры. 31. ВХУТЕМАС. 32. Баухауз. 33. Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ. 34. Арт Деко. 35. Американский дизайн 30-х годов. 36. Материальная культура СССР 40-50-х годов. 37. Американский дизайн послевоенного времени. 38. Скандинавский дизайн. 39. Итальянский дизайн 40-50-х годов. 40. Эксперименты в дизайне 60-х годов. 41. Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы. 42. Влияние поп-культуры на европейский дизайн. 43. Итальянский дизайн 70-х годов. 44. Постмодернизм в материальной культуре. 45. Итальянский дизайн 80-х годов.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абрамцево. — Л., 1988. - 120 с.
2. Бабичева, Н.Н. История художественно-материальной культуры. — М., 1957. - 110 с.
3. Бартев, И.А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XIX века. — Л., 1978-120 с.
4. Кнабе, Г.С. Древний Рим. История и повседневность. — М., 1986-.120 с.
5. Кучумов, А.М. Убранство русского жилого интерьера. XIX века. — Л., 1976.-110 с.
6. Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера. — М., 1990- 100 с.
7. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства. — М., 1982- .120 с.
8. Муравьева, И.А. Век модерна. — СПб, 2004.-110 с.
9. Розенталь, Р., Ратца, Х. История прикладного искусства Нового времени. — М., 1971.-100с.
10. Ястребицкая, А.Л. Западная Европа XI- XIII веков. — М., 1978. -140 с.

Дополнительная литература:

1. Адамс, С. Движение искусств и ремесел. — М., 2000.- 90 с.
2. Борисова, Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. — М., 1994.- 120 с.
3. Длуголенский, Я.Н. Век Достоевского. — СПб, 2005.-150 с.
4. Крипа, М. Антонио Гауди. — М., 2004.-110 с.
5. Лаврентьев, А.Н. Александр Родченко. — М., 2007.- 100 с.
6. Савицкая, В. Превращения шпалеры. — М., 1995.- 90 с.

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

1. Древнерусское прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/applied_art/ (дата обращения: 01.09.2024).
2. Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: <http://rusmuseum.ru/collections/decorative/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk_art/ (дата обращения: 01.09.2024).
4. Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024).
5. Прикладное искусство Западной Европы XI - XV вв.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/25appleur/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024).
6. Художественное убранство русского интерьера XIX - начала XX в.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/03rus/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История материальной культуры и быта» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей искусства и историей архитектуры.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Теория драмы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, профессор Костелянец Борис Осипович

доктор искусствоведения, з.д.и. РФ, профессор Чепуров Александр Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Теория драмы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели изучения дисциплины: – дать глубокое представление о театральном-драматическом процессе и его закономерностях; – изучить динамику развития драматургии от античных времен до XXI века;
2	Задачи дисциплины заключаются в: - понимании и осознании культурно-исторической динамики мировой драматургии; - овладении методологическими и методическими навыками и умениями анализа драматургического произведения; - понимании и осознании творческого метода автора в создании драматургического произведения; - освоении художественно-творческих, научно-методических и организационно-педагогических основ анализа драматургического произведения в современных условиях;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Теория драмы» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	Творческая практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- источники получения информации по проблематике теории драмы и методы работы с ними;
3.1.2	- историкокультурный, аксиологический, компаративистский, структурносемиотический, герменевтический, социологический, антропологический подходы в исследованиях;
3.1.3	- литературные и театральные особенности драматического жанра;
3.1.4	- специфические черты драмы как рода литературы, своеобразие драматического
3.1.5	действия, конфликта, характера, времени, пространства, образа автора, языка;
3.1.6	- структурную модель драмы;
3.1.7	- законы построения драматического произведения, известные в теории приёмы творчества;
3.1.8	- современное состояние драматургии и театра;
3.1.11	- эволюцию форм в драматургии и театральном искусстве;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать методы получения необходимой информации по проблематике теории драмы;
3.2.2	- определять достоверность и фактическую ценность сведений, содержащихся в различных источниках информации;
3.2.3	- на основе знания специфических черт и жанровых особенностей драмы редактировать и готовить к печати различные материалы;
3.2.4	- вести исследовательскую работу в области теории драмы;
3.2.5	- анализировать традиции и оценивать новаторские тенденции в театральном искусстве;
3.3 Владеть:	

3.3.1	- навыками применения общей источниковедческой теории и методики изучения источников информации о театральном искусстве;
3.3.2	- методами анализа драматических произведений в процессе подготовки их к публикации;
3.3.3	- навыками анализа содержательных и формальных аспектов театральных явлений, обобщения и систематизации полученной информации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Объект, предмет и метод изучения драмы. /Лек/	8	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 2. Драматическое в системе категорий эстетики		
2.1	Драматическое в жизни и в искусстве. /Лек/	8	1
2.2	Драма как эстетическая категория. /Лек/	8	1
2.3	Драма как род поэзии и явление искусства. /Лек/	8	1
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 3. Становление драмы как социально-эстетического феномена, формирование ее специфической проблематики и зрелищно-театральной		
3.1	Возникновение драмы. /Лек/	8	1
3.2	Драма и театральная образность. /Лек/	8	1
3.3	Драма и зритель. /Лек/	8	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	9
	Раздел 4. Морфология драмы		
4.1	Метафизика драмы. /Лек/	8	1
4.2	Драматическое действие как основополагающая категория драмы. /Лек/	8	1
4.3	Фабула и сюжет драмы. /Лек/	8	1
4.4	Перипетия и «узнавание» в драме. /Лек/	8	1
4.5	Герой драмы. Природа его активности и характер. /Лек/	8	1
4.6	Коллизии и конфликт в драме. /Лек/	8	1
4.7	Драматургические жанры. /Лек/	8	1
4.8	Композиция драмы. /Лек/	8	1
4.9	Словесные средства драмы. /Лек/	8	1
4.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 5. Историческое развитие драматургических форм		
5.1	Античная драма. Становление и развитие её структуры, жанров, конфликта. /Лек/	8	0,5
5.2	Средневековая драма. /Лек/	8	0,5
5.3	Классицистская драма. /Лек/	8	0,5
5.4	Романтическая драма. /Лек/	8	0,5
5.5	Реалистическая драма. /Лек/	8	0,5
5.6	Новая драма. Символистская драма. /Лек/	8	0,5

5.7	Драма XX века /Лек/	8	0,5
5.8	Экспрессионистская драма. Эпическая драма. Экзистенциалистская драма. Драма «абсурдистов». Документальная драма. Постмодернистская драма. /Лек/	8	0,5
5.9	Советская драма: теория и практика. /Лек/	8	0,5
5.10	Основные тенденции развития современной драмы в России и за рубежом. /Лек/	8	0,5
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
Раздел 6. История учений о драме			
6.1	Аристотель о драме. /Лек/	8	0,5
6.2	Классицисты о драме (Н. Буало). Просветители о драме (Г.Э. Лессинг, Д. Дидро). /Лек/	8	0,5
6.3	Романтическая теория драмы (Л. Тик, В. Гюго). /Лек/	8	0,5
6.4	В. Г. Белинский о драме. Развитие учений о драме в России. /Лек/	8	0,5
6.5	Натуралисты о драме (Э. Золя). /Лек/	8	0,5
6.6	Идеи «Новой драмы». /Лек/	8	0,5
6.7	Б. Брехт о драме. Интеллектуалисты о драме (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). Абсурдисты о драме (С. Беккет, Э. Ионеско и др.). М. Эслин «Театр абсурда». /Лек/	8	0,5
6.8	Структуралистский и семиотический подходы. /Лек/	8	0,5
6.9	Современные тенденции в теории драмы. /Лек/	8	2
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
6.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Драматическое в жизни и в искусстве. 2. Драма как эстетическая категория 3. Возникновение драмы. 4. Драма и сценическое искусство. 5. Драматическое действие. Его природа и структура. 6. Фабула и драматический сюжет. 7. Перипетия. 8. Узнавание 9. Драматическая коллизия и конфликт. 10. Герой драмы. 11. Система драматургических жанров. 12. Трагедия как драматургический жанр. 13. Комедия как драматургический жанр 14. Драма как жанровая категория. 15. Композиция драмы. 16. Диалог и его функции в драме. 17. Аристотель о драме. 18. Классицисты о драме. 19. Г.Э. Лессинг о драме. 20. Д. Дидро о драматическом искусстве. 21. Ф. Шиллер о драме. 22. В. Гюго о драматургии. 23. Г.В.Ф. Гегель о драме и драматической поэзии. 24. В.Г. Белинский о драме и развитие драматургической теории в России. 25. «Техника драмы» и «хорошо сделанная пьеса». 26. «Новая драма» и вопросы теории драмы. 27. Б. Шоу о драме. 28. Б. Брехт о драме. 29. Экзистенциалисты о драме. 30. «Абсурдисты» и теория драмы. 31. Теория драмы и семиотический подход. 32. Современные концепции в теории драмы.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Аристотель. Поэтика (любое изд.). 2. Аристотель и античная литература. — М., 1978. 3. Белинский, В.Г. "Горе от ума": Соч. А. Грибоедова // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 3. — М., 1953. 4. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2. — М., 1965. 5. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. — М., 1971. 6. Герцен А.И. По поводу одной драмы // А.И. Герцен об искусстве. М., 1954. 7. Гете, И.В., Шиллер, Ф. Об эпической и драматической поэзии; Примечания к "Поэтике" Аристотеля // Гете И.В. Об искусстве. — М., 1975. 8. Гоголь и театр. — М., 1952. 9. Горький, М. О пьесах // Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. — М., 1953. 10. Горький, М. О театре // Горьковские чтения. — М., 1964. 11. Дидро, Д. Беседы о "Побочном сыне" // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. — М.—Л., 1936. 12. Дидро, Д. О драматической поэзии // Там же. 13. Добролюбов, Н.А. Темное царство//Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. — М.—Л., 1962. 14. Добролюбов, Н.А. Луч света в темном царстве // Там же. Т. 6. — Л., 1963. 15. Лессинг, Г.Э. Гамбургская драматургия. — М., 1938. 16. Лессинг, Г.Э. Лаокоон. — М., 1957. 17. Луначарский, А.В. О театре и драматургии: Избр. ст.: В 2 т. — М., 1958. 18. Мейерхольд: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. — М., 1968. 19. Островский, А.Н. О театре: Записки, речи и письма. — Л.—М., 1947. 20. Пушкин и театр. — М., 1953. 21. А.С. Пушкин - критик. — М., 1978. 22. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве //Собр. соч.: В 8 т. Т. I. — М., 1954. 23. Станиславский, К.С. Литературный анализ // Там же. Т. 5. — М., 1958.

24. Чернышевский, Н.Г. "Бедность не порок" А. Островского. // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. — М., 1949.
25. Чернышевский, Н.Г. "Габриель", комедия в пяти действиях: Соч. Э. Ожье // Там же.
26. Чехов и театр: Письма, фельетоны. Современники о Чехове-драматурге. — М., 1961.
27. Шиллер, Ф. О причинах наслаждения, доставляемого трагическими предметами: О трагическом искусстве // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. — М., 1957.
28. Шоу, Б. О драме и театре. — М., 1963.
29. Щедрин, Н. (Салтыков М.Е.). Горькая судьбина; Драма в 4-х действиях А. Писемского // Н. Щедрин о литературе. — М., 1952.
30. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Аверкиев, Д. О драме. — СПб, 1907.
2. Андреев, Л.Н. Письмо о театре // Поли. собр. соч.; В 8 т. Т. 7. М., 1913. Андреев Л.Н. Письмо второе // Шиповник: Лит.-худож. альм. Кн. 22. — СПб, 1914.
3. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лес-синга. — М., 1967.
4. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
5. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. — М., 1980.
6. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
7. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
8. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
9. Блок, Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. — М., 1963.
10. Богданов, А.Н. Жанры советской драматургии. — Казань, 1966.
11. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб, 2007.
12. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
13. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
14. Гачев, Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. — М., 1968.
15. Горбунова, Е. Вопросы теории реалистической драмы. — М., 1963.
16. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века. — М., 1979.
17. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001.
18. Каган, М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л., 1971.
19. Как всегда — об авангарде. — М., 1992.
20. Каллистов, Д.М. Античный театр. — Л., 1970.
21. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
22. Костелянец, Б.О. Драма и действие. — СПб, 2007.
23. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — СПб, 1992.
24. Кургинян, М.С. Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. — М., 1964.
25. Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М., 1960.
26. Поляков, М.Я. Теория драмы: Поэтика. — М., 1980.
27. Сахновский-Панкеев, В.А. О комедии. — Л.—М., 1964.
28. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма: Конфликт. Композиция. — М., 1969.
29. Театроведение Германии. — СПб, 2004.
30. Успенский, Вс. Заметки о языке драматургии // Записки о театре. — Л.—М., 1960.
31. Фролов, В. Жанры советской драматургии. — М., 1957.
32. Фролов, В. Судьбы жанров драматургии. — М., 1979.
33. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
34. Хализев, В.Е. Драма как род литературы. — М., 1986.
35. Холодов, Е.Г. Композиция драмы. — М., 1957.
36. Эслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.
37. Aston E.; Savona G. Theatre as sign-system. A semiotic of text and performance. L.; N.Y., Routledge, 2002.
38. Carlson M. Theories of the theatre. A historical and critical survey from the Greeks to the Present. Ithaca; L., Cornell University Press, 1994.
39. Elam K. The semiotics of theatre and drama. — L.—N.Y.: Routledge, 2002.
40. Freytag's Technique of Drama an Exposition of Dramatic Composition and Art. — N.Y., 2008.
41. Leman H.-T. Postdramatic theatre. — L.—N.Y.: Routledge, 2009.
42. Modern theories of drama: A selection of writings on drama and theatre 1850-1990
43. Ed. by G. W. Brandt. N.Y. Oxford University Press, 2003
44. Pfister M. The theory and analysis of drama. — N.Y.: Cambridge University Press, 1993.
45. Szondi P. Theory of the Modern Drama. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория драмы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Пространственная композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	23	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Полуновский Валерий Исаакович

Рабочая программа дисциплины

Пространственная композиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.уг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Ознакомить будущих режиссеров с основными понятиями и категориями формальной композиции, как на плоскости, так и в пространстве, с общепринятой терминологией в композиции: подготовить его к творческому участию в работе над созданием художественного оформления спектакля, к пониманию смысла и задач сценографии в современном театре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Практическая деятельность режиссера неотделима от особенностей драматургического материала, режиссерского замысла, характера площадки и производственных возможностей театра. Поэтому курс предусматривает максимальное приближение учебных заданий к условиям театральной практики, а также включает в себя (на определенном этапе) совместную работу студентов-художников со студентами-режиссерами. Освоение курса позволяет студенту выполнить задание по преддипломной практике (оформление спектакля в производственных условиях профессионального театра) и выполнить дипломный проект (проект оформления спектакля по самостоятельно выбранной студентом пьесе).	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История русского ИЗО
3	История русского театра
4	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Работа с художником
2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3	Режиссура и актерское мастерство
4	Организация театрального дела
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Результат обучения: компетентен в основах формальной композиции и умеет применять эти знания в общении с художником-постановщиком, и в работе на сцене	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория и практика		
1.1	Знакомство с общими законами композиции. Изучение движения предметов в пространстве, их ритмических взаимодействий и закономерностей, выявление главного и второстепенного в композиции. /Пр/	5	28
1.2	Специфика композиции в листе. Изучение восприятия композиции в листе, определение осей изображения, сюжета (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Понятие ритмов: горизонтальных, вертикальных и плечевых. Выявление зависимости предметов друг от друга (главные, второстепенные, конфликт между ними). /Пр/	5	28
1.3	Самостоятельная работа. /Ср/	5	16
1.4	Специфика пространственной композиции. Понятия планировки и вида сбоку, планов, разновысотности, заполнения пространства. /Пр/	6	28
1.5	Способы освоения разного пространства. Знакомство с геометрической организацией пространства (круговое, прямоугольное, квадратное, угловое). Способы работы и построения мизансцен в разных геометрических пространствах. /Пр/	6	28
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	6	7
1.7	Самостоятельная подготовка. /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Практические занятия: совместная работа на уровне идеи. Включаются показы, экспликация задания. Основание для зачета - самостоятельная работа в материале по формальной композиции в пространстве
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Акимов, Н. П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.-430 с. 2. Базанов, В. В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.-120 с. 3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.- 100 с. 4. Мочалов, Ю. В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.- 110с. 5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС.-98с. 6. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.-100 с. Дополнительная литература: 1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.- 130с. 2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.-80 с. 3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.-210 с. 4. Даниэль С.М.Искусство видеть. — Л.,1990.-120 с. 5. .Козлинский В.Фреде Э. Художник и театр. — М.,1975 -110 с. 6. Михайлова А. А.Образ спектакля — М., .1978.-120 с. 7. Сосунов Н.Н. От макета к декорации. — М.,1964-120 с. 8. Френкель М.Г. Пластика сценического пространства. — К.,1978.- 2000. 9. Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М.,1987- 230 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 01.09.2024). 2. Кропотова К. А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: http://mosjour.ru/201706832/ (дата обращения: 01.09.2024). 3. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская кафедры ССК (401, 402, 403, 404)	мольберты подиумы стулья материалы для занятий натурный фонд

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: - В связи с практическим характером курса «Пространственная композиция» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий. Для успешного и полного освоения дисциплины «Пространственная композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии данного периода, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала. Необходимо учитывать технологии изготовления декораций и соотносить их с техническими возможностями использованной сценографии и костюмов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Богатырёв Всеволод Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

История музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодёр Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Расширение общегуманитарной базы студента. Готовность к творческому взаимодействию с постановщиками (дирижером, балетмейстером, художниками) и артистами на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
В рабочем учебном плане дисциплина «История музыки» входит в основную часть основной образовательной программы наряду с такими дисциплинами, как «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	История зарубежной литературы
5	Основы теории музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Сценическая речь

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	
Результат обучения:	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи
3.1.2	основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст
3.1.3	заданные произведения и может определить соответствие их конкретным закономерностям развития музыкального искусства
3.2 Уметь:	
3.2.1	соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства
3.3 Владеть:	
3.3.1	использования метода анализа музыкального произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки		
1.1	Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии. /Лек/	8	1
1.2	Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хора. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров. /Лек/	8	1
1.3	Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр-Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы. /Лек/	8	1
1.4	Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хора. Контрреформация и деятельность Палестрины. /Лек/	8	1

1.5	Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра <i>dramma per musica</i> . Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы <i>seria</i> . /Лек/	8	1
1.6	Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве» Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо /Лек/	8	1
1.7	Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, <i>concerto grosso</i>). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года». /Лек/	8	1
1.8	Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия». /Лек/	8	1
1.9	Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и fuga BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею». /Лек/	8	1
1.10	Венский классицизм. Идеино-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно-симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103. /Лек/	8	1
1.11	Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан». /Лек/	8	1
1.12	Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/	8	1
1.13	Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально-просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза. /Лек/	8	1
1.14	Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля. /Лек/	8	1
1.15	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
	Раздел 2. Периоды развития русской музыки		
2.1	Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/	8	1
2.2	Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/	8	1
2.3	Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа. /Лек/	8	0,5
2.4	Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры. /Лек/	8	0,5

2.5	Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортнянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни. /Лек/	8	1
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	12
	Раздел 3. Русская композиторская школа		
3.1	Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере. /Лек/	8	1
3.2	Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга. /Лек/	8	0,5
3.3	Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка». /Лек/	8	1
3.4	Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60-х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского. /Лек/	8	1
3.5	Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шалаяпина. /Лек/	8	1
3.6	Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады». /Лек/	8	1
3.7	Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин». /Лек/	8	1
3.8	Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола». /Лек/	8	1
3.9	Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее». /Лек/	8	1
3.10	«Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. /Лек/	8	1
3.11	Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов. организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. /Лек/	8	0,5
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	11
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавиш» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
20. Школа московских распевщиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партийный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразды».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско- Турецкой войны.

31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ:

1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.
2. Версии происхождения григорианского хорала. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.
4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.
5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.
6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.
7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермiona», «Ацис и Галатея»).
8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клавиш» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.
14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголеси «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвиг ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

1. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2024).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antique.php/ (дата обращения: 02.09.2024).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2024).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2024).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2024).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

- В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Материал для аудирования по истории музыки:

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

- 68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
- 69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)
- 70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
- 71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
- 72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
- 73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
- 74. Рахманинов – прелюдия до диез минор, ор.3, № 2
- 75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
- 76. Скрябин – этюд ре диез минор ор.8, № 12, Патетический
- 77. Скрябин – Прометей (поэма огня)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы сценического движения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 4
		зачет на посл.занятии 2
аудиторные занятия	120	
самостоятельная	51	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, профессор Качаев Игорь Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы сценического движения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Фундаментальная подготовка в комплексе (развитие психофизических качеств, необходимых будущему режиссеру для работы в спектаклях; ознакомление с пластическими характеристиками, обычаями и этикетом людей разных национальностей в различные периоды истории).
2	Задачи: 1. Подготовка и развитие костно-мышечного аппарата; 2. Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата; 3. Развитие внутреннего ощущения движения; 4. Развитие психофизических качеств, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний пульс; 5. Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; 6. Освоение техники различных падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия; 7. Развитие координации движений; 8. Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении; 9. Освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способностей использовать приобретенные ранее навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия; 10. Развитие чувства ритма в движении и способности сохранить и изменять заданный темпоритм, точно понимая его составляющие; 11. Развитие способности свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии; 12. Проверка готовности использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа дисциплины "Физическая культура" среднего общего или среднего профессионального образования	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценическое фехтование
2	Пластика в спектакле
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Возможности своего аппарата воплощения.
3.1.2	Законы управления этим аппаратом.
3.1.3	Законы движения на сцене.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Выполнять любую двигательную задачу, поставленную режиссером-постановщиком в рамках спектакля.
3.2.2	Управлять своей психофизической системой в рамках поставленной творческой задачи.
3.2.3	Поддерживать физическую и творческую форму.
3.3 Владеть:	
3.3.1	На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками, умениями

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тренинг подготовительный		
1.1	Упражнения: – в потягивании, скручивании, прогибании, вращении; – в ходьбе, прыжках, беге; – в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции. /Пр/	1	6
1.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	1	2
	Раздел 2. Тренинг развивающий		
2.1	Упражнения: – на гибкость и растяжку; – на силу и выносливость; – на координацию и реакцию; – на прыгучесть и подвижность стопы; – на мышечную память; – на ощущение у центра тяжести; – на вестибулярный аппарат. /Пр/	1	6
2.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	1	2
	Раздел 3. Тренинг пластический		
3.1	Упражнения: – на напряжение и расслабление; – на подвижность и выразительность рук; – на подвижность и ловкость; – на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства; – на освоение различных типов и характеров движения. /Пр/	1	8
3.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	1	2
	Раздел 4. Тренинг специальный		
4.1	Упражнения: – на развитие чувства равновесия; – на развитие чувства пространства; – на развитие чувства формы; – на развитие чувства инерции движения; – на развитие чувства партнера. /Пр/	1	8
4.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	1	2
	Раздел 5. Сценическая акробатика		
5.1	Упражнения: – подготовительные упражнения; – индивидуальная акробатика; – парная акробатика; – акробатические композиции и вариации. /Пр/	2	8
5.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	2	1
	Раздел 6. Сценические падения		
6.1	Упражнения: – подготовительные упражнения; – падения на полу; – падения с высоты; – падения через препятствия; – падения с предметом в руках; – падения во взаимодействии с партнером; – цепочка падений в декорации; – оригинальные и трюковые падения. /Пр/	2	8
6.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	2	1
	Раздел 7. Взаимодействия с предметом		

7.1	Упражнения: – с мячом; – с гимнастической палкой, тростью; – со скакалкой, веревкой; – со стулом, столом; – с гимнастическим обручем; – с плащом; – с предметами по выбору студентов. /Пр/	2	8
7.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	2	1
	Раздел 8. Взаимодействие с партнером		
8.1	Упражнения: – гимнастические; – акробатические; – на сопротивление и борьбу; – с предметами; – на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; – композиция, импровизация. /Пр/	2	8
8.2	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	2	1
	Раздел 9. Специальные навыки сценического движения		
9.1	Распределение движения в сценическом пространстве. /Пр/	3	1,5
9.2	Различные способы преодоления препятствий. /Пр/	3	1,5
9.3	Различные способы переноски актера (партнера). /Пр/	3	1,5
9.4	Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика. /Пр/	3	1,5
9.5	Самостоятельная работа по освоению и закреплению пройденного материала. /Ср/	3	2
	Раздел 10. Сценический бой без оружия		
10.1	Техника нанесения и приема ударов. /Пр/	3	2
10.2	Техника защиты и озвучивания ударов. /Пр/	3	2
10.3	Принципы построения и исполнения сценической драки. /Пр/	3	1
10.4	Драка с использованием предметов. /Пр/	3	2
10.5	Жанр и стиль в сценической драке. /Пр/	3	1
10.6	Самостоятельная работа по закреплению и отработке пройденного материала. /Ср/	3	2
	Раздел 11. Время, пространство, темпо-ритм		
11.1	Понятие темпа – движение в разных скоростях. /Пр/	3	2
11.2	Понятие чувства времени – распределение движения во времени. /Пр/	3	2
11.3	Понятие ритма – движение в ритмических рисунках. /Пр/	3	2
11.4	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	3	2
	Раздел 12. Движение и речь		
12.1	Дыхание и звучание в активной позиции – перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике. /Пр/	3	2
12.2	Соединение непрерывности движения и звука. /Пр/	3	2
12.3	Звуковой посыл как продолжение движения. /Пр/	3	2
12.4	Чередование и соединение движения и слова. /Пр/	3	2
12.5	Самостоятельная работа по отработке пройденного материала. /Ср/	3	2

	Раздел 13. Этикетно-стилевое поведение		
13.1	Особенности мужской и женской пластики: Испания XVI-XVII столетия (техника поклонов, владения широкополой шляпой, большим плащом). /Пр/	4	6
13.2	Особенности мужской и женской пластики: Франция XVIII столетие. /Пр/	4	6
13.3	Особенности мужской и женской пластики: Россия XIX столетие. /Пр/	4	6
13.4	Самостоятельная работа по закреплению материала. /Ср/	4	12
	Раздел 14. Работа над этюдами		
14.1	Понятие пластического этюда на уроках сценического движения. /Пр/	4	4
14.2	Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. /Пр/	4	4
14.3	Эксцентрический этюд. /Пр/	4	3
14.4	Этюды на основе драматургии. /Пр/	4	3
14.5	Самостоятельная работа над этюдами. /Ср/	4	19
14.6	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Задания к зачету вне сессии (2 семестр): Продемонстрировать пройденный материал разделов курса. Подготовить и показать этюд с использованием изученного материала. Задания к зачету с оценкой (4 семестр): Продемонстрировать уверенное владение всем пройденным материалом. Создать и показать пластический номер.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
На зачете вне сессии и экзамене преподаватель анализирует результат, полученный в процессе работы над формированием и развитием различных психофизических качеств и двигательных навыков и умений. Перечень видов оценочных средств: 1. Практическая часть 2. Критерии оценки Зачет/экзамен считается сданным успешно, если студент: 1. Регулярно посещал занятия по расписанию 2. Владеет материалом всех разделов пройденной программы 3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при выполнении упражнений 4. Грамотно выполнил все задания практической части. 5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. 6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) и ООП.	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**Основная литература:**

1. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. М.:, 1945.
2. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз, Ж. Ритм. М., 1922.
4. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. М.: Художественная литература, 1937.
5. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. Тбилиси, 1966.
6. Кох, И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 1970.
7. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. М.: ГИТИС, 1999.
8. Морозов, Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра-спорт, 1998.
9. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1973.
4. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. СПб.: КультИнформПресс, 1998.
5. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
6. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. СПб., 1995.
7. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. М., 1962.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 26	17 стульев (черные венские) для трюковой работы 3 длинные деревянные гимнастические скамейки 1 маленькая деревянная гимнастическая скамейка 1 стол для трюковой работы укрепленный 1 офисный стол (стол преподавателя) 10 гимнастических матов шведская стенка рояль моноблок lenovo интернет-кабель провода удлиннитель клавиатура и компьютерная мышь шкафы для хранения реквизита, за которыми находятся раздевалки для студентов (в них скамейки, крючки для одежды и т.п.)

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы сценического движения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Работа с художником

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

заслуженный деятель искусств РФ, профессор Порай-Кошиц Алексей Евгеньевич

заслуженные художник РФ, зав. кафедрой, профессор Фирер Владимир Ильич

Рабочая программа дисциплины

Работа с художником

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Дисциплина «Работа с художником» обогащает студента знаниями в области сценографического оформления драматических спектаклей различных форм и жанров, готовит к совместной работе с художником для создания новых современных произведений драматического искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Практическая деятельность режиссера неотделима от особенностей драматургического материала, режиссерского замысла, характера площадки и производственных возможностей театра. Поэтому курс предусматривает максимальное приближение учебных заданий к условиям театральной практики, а также включает в себя (на определенном этапе) совместную работу студентов-художников со студентами-режиссерами. Освоение курса позволяет студенту выполнить задание по преддипломной практике (оформление спектакля в производственных условиях профессионального театра) и выполнить дипломный проект (проект оформления спектакля по самостоятельно выбранной студентом пьесе). Дисциплина связана с изучением таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Режиссура и актерское мастерство», «Пространственная композиция», «Организация сценического пространства», «История костюма», «История материальной культуры и быта».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	Пространственная композиция
3	История костюма
4	История материальной культуры и быта
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: -	
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	
Знает: - историю и специфику драматического театра как вида искусства; - теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в драматическом театре Умеет: - производить режиссерский анализ литературной основы и создавать замысел постановки; - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; - поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката Владет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений в драматическом театре	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Знает: - принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре; - композиционные принципы в театральном и других видах искусств Умеет: - работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления; - выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц Владет: - навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре	
ПКО-1: Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)	
ПКО-1.1: Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	
Знает: - теоретические и методические основы театральной режиссуры; - достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности Умеет: - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом постановки; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки Владет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Выразительные средства современной сценографии		
1.1	Сценографические материалы, сценографические конструкции. Мягкие декорации. Жесткие декорации. Замкнутое сценическое пространство. Перспективное пространство. Горизонтально развивающееся пространство. Симультанное сценическое пространство. /Пр/	7	6
1.2	Выразительные средства сценографии. Повествовательные. Игровые. Динамические. Условные. Поэтические. Световые. Единая пластическая среда. /Пр/	7	6
1.3	Изобразительная информация в сценографии. Графическое изображение на плоскости /эскиз/, объёмно-пространственное построение /макет/; масштаб, основные законы перспективы; Цвет, как выразительное средство идейно-образной концепции. Субъективные и объективные свойства цвета. Композиция – законы организации плоскости и пространства. Семантика знака. /Пр/	7	6
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	44
	Раздел 2. Особенности творческого взаимодействия режиссёра и художника		
2.1	Методика работы над сочинением художественного оформления зрелища, реализация замысла в материале. Идея – набросок. Эскиз /поиск колорита. Фактуры/ подрезка и макет. /Пр/	7	10
2.2	Функция художника как соавтора постановки театрализованного представления. Поиск различных средств и приемов для художественного преобразования сценического пространства. Костюм в драматическом спектакле. /Пр/	8	10
2.3	Особенности творческого взаимодействия режиссёра и художника. Идейный замысел спектакля. Взаимодействие режиссера с художником. Методика и технология изготовления макета. /Пр/	8	18
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	35
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрена
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
В связи с практическим характером курса «Работа с художником» промежуточная аттестация проводится параллельно с показом режиссерских этюдов, выносимых на экзамен по режиссуре и актерскому мастерству в соответствии с образовательной программой седьмого и восьмого семестров. Показ сопровождается организацией выставки, экспонатами которой являются выполненные студентами объемные макеты к этюду (отрывку, сцене) или к одноактному спектаклю по осваиваемому в семестре драматургическому материалу. Практические занятия: совместная работа на уровне идеи. Включаются показы, экспликация задания. см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. О театре, 1929.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре. — П., 1927.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в.
13. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.
14. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/> (дата обращения: 02.09.2024).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/topic-79875998_31034435/ (дата обращения: 02.09.2024).
3. Кропотова К. А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: <http://www.mosjour.ru/index.php?id=521/> (дата обращения: 02.09.2024).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: <http://ruseum.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).
5. Шеповалов В. М. Сценография – пространственное решение спектакля: [Электронный ресурс] // Театральная библиотека. URL: <http://lib.vkarp.com/2013/08/07/шеповалов-в-м-сценография-пространст/> (дата обращения: 02.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

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

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

- в связи с практическим характером курса «Работа с художником» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.
- в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- в объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с художником» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии данного периода, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала.

Необходимо учитывать технологии изготовления декораций и соотносить их с техническими возможностями использованной сценографии и костюмов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Инсценирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	16	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Скорород Наталья Степановна

Рабочая программа дисциплины

Инсценирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины является всестороннее изучение феномена инсценирования: знакомство с его историей, теорией и получение начальных практических навыков переложения недраматического текста для сцены.
2	Задачи. 1. Понять причины обращения театра к прозе на различных исторических этапах развития отечественной сцены. 2. Обосновать принципиальную новизну отношений театра и прозы в режиссерском театре. 3. Уяснить сущностные причины возрастающего внимания театра к повествовательным текстам на современном этапе развития. 4. Познакомиться с принципами инсценизации недраматических текстов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История режиссуры
2	Творческая практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПКО-3: Способен производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	
ПКО-3.1: Разрабатывает режиссерскую интерпретацию литературного материала.	
ПКО-3.2: Осуществляет творческое проектирование постановки	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные исторические этапы освоения прозы отечественным театром
3.2 Уметь:	
3.2.1	Анализировать основные механизмы интерпретирования повествовательных произведений, которые использовались и используются в театре
3.3 Владеть:	
3.3.1	Теоретическими основами для обоснования границ интерпретации текста при инсценировании
3.3.2	Основами аналитической работы с текстом для создания собственной инсценировки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История инсценирования		
1.1	Введение: Инсценирование как театральный феномен. Инсценирование и современный театр. Инсценировка и действие. Инсценирование и сочинение пьесы. Инсценирование и чтение. /Пр/	5	2
1.2	Повествовательные тексты на русской сцене XIX века: первые опыты инсценировок в отечественном театре. Переложения Пушкина и Гоголя. Достоевский и дорежиссерский театр. Критика XIX века о феномене инсценирования. /Пр/	5	6
1.3	Инсценировочные принципы Вл. И. Немировича-Данченко: от «Братьев Карамазовых» до «Анны Карениной». /Пр/	5	4
1.4	Ставить автора: режиссура 1920 – 1930-х годов: отношения режиссера и текста. Инсценировщик М. Булгаков. Роман «Зависть» и пьеса «Заговор чувств» Ю. Олеши. /Пр/	5	4
1.5	Инсценировочный бум 1960 - 1970-х гг. Инсценировочные принципы Ю. Любимова, Г. Товстоногова, инсценировки В. Розова. Проза автора-современника на советской сцене 1970 - 1980-х гг. Дискуссия об инсценировании. /Пр/	5	6
1.6	Русская классика на сцене 1990-х. Проблема интерпретации, дискуссия на страницах «Московского наблюдателя». Подходы к классической прозе П. Фоменко, К. Гинкаса, С. Женовача, Л. Додина, В. Фокина. /Пр/	5	2
1.7	Современное инсценирование: многообразие форм и принципов работы театра с прозой: от Жолдака до Додина. Литературная инсценировка, необработанный текстовый массив, этюдный метод работы с прозой и т.д. Отечественная театральная мысль об инсценировании. /Пр/	5	4
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	8

	Раздел 2. Многообразие современных подходов к инсценировке		
2.1	Инсценирование и отечественная сцена XXI века, многообразие форм и принципов работы театра с прозой: от Жолдака до Додина. Литературная инсценировка, необработанный текстовый массив, этюдный метод работы с прозой и т.д. Отечественная театральная мысль об инсценировании. /Пр/	6	6
2.2	Способы чтения и интерпретирования повествовательных текстов: биографический метод, неогерменевтика, феноменологические сценарии, структурализм, деконструкция. Чтение как перевод прозы на язык сцены. /Пр/	6	6
2.3	Чтение как направленное творчество: применение текстового анализа Р. Барта на примере конкретного произведения прозы. Анализ фабулы, повествования, механизма коннотации. Выявление и расшифровка культурных кодов. /Пр/	6	8
2.4	Формы представления инсценировки: идея, синопсис, сценическая версия. Конфликт, композиция и жанр сценической версии рассказа или повести. Передача авторского стиля через инсценировочный ход. /Пр/	6	8
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет выставляется по результатам собеседования со студентом о его контрольной работе (см. темы для контрольной работы). Контрольная работа должна полноценно вскрыть тему, обозначить ее проблемные повороты, продемонстрировать владение материалом, обозначить актуальность исследования для современного театра.

Объем контрольной работы – 0,5 – 1 а.л.

Примерный перечень вопросов к зачетам:

1. Первые опыты постановок прозы на русской сцене. В.Г. Белинский об инсценировании.
2. Поэмы А.С. Пушкина на русской сцене. «Хризомания или страсть к деньгам...» - переделка кн. А. Шаховского по повести А.Пушкина «Пиковая дама».
3. «Комические сцены из новой поэмы “Мертвые души” г. Гоголя» на сцене Александринского театра (1842 г.). Проза Гоголя на русской сцене XIX века (краткий обзор).
4. Ф.М. Достоевский и театр: особое место прозы Достоевского в русском театре. Российские теоретики театра и философы о сценичности прозы Достоевского.
5. «Очаровательный сон» Л.Н. Антропова. Жанровое своеобразие переделки повести «Дядюшкин сон». Спектакль Малого театра.
6. Первые инсценировки «Преступления и наказания». Фактор цензуры. Работа П. Орленева над образом Раскольникова. Актерская интерпретация романа.
7. Первые инсценировки «Идиота»: принципы работы драматургов В.А. Крылова и С. Сутугина с текстом романа Достоевского. Спектакли Малого и Александринского театров 1899 г.
8. «Братья Карамазовы» в МХТ: инсценировочные принципы.
9. «Воскресение» - спектакль Вл.И. Немировича-Данченко по роману Л. Н. Толстого (1930). «Лицо от автора».
10. Основные инсценировки романа «Анна Каренина» на отечественной сцене.
11. «Анна Каренина» во МХАТ: инсценировка Н. Волкова и спектакль Вл. Немировича-Данченко.
12. Инсценировки М. Булгакова: «Багровый остров» и «Мертвые души», пьеса «Дни Турбиных» как сценическое переложение романа «Белая гвардия».
13. Юрий Олеся: от повести «Зависть» к пьесе «Заговор чувств».
14. Трансформация инсценировочных принципов по мере развития режиссерского театра. Отношение театра к литературному тексту и феномен инсценирования.
15. Проза в театре Юрия Любимова.
16. Г.А. Товстоногов: опыты работы с прозой и их осмысление в статьях и книгах режиссера.
17. Ю. Трифонов, В. Шукшин, Б. Васильев на советской сцене 1970 -1980-х гг. Принципы работы театров с современной прозой.
18. Советские теоретики театра, режиссеры, писатели, драматурги об инсценировании: дискуссия на страницах «Литературной газеты» и журнала «Театр».
19. «Растущий смысл»: принципы отношения театров с классической прозой в 1990-х гг.
20. Спектакли К. Гинкаса по Ф. Достоевскому и А. Чехову.
21. П. Фоменко: спектакли по русской классической прозе.
22. Л. Додин и проза.
23. «Идиот», «Захудалый род», «Река Потудань» Сергея Женовача.
24. Современные способы интерпретирования прозы, многообразие инсценировочных приемов.
25. Инсценирование как феномен взаимодействия художника и культуры. Инсценирование и чтение.
26. Эволюция взглядов на чтение в западноевропейской философии. Современные «сценарии» чтения. Роль читателя, его отношения с автором книги и текстом с точки зрения различных философских школ.
27. Различие прозы и драмы с точки зрения структурализма. Повествование и фабула. Их роль в современном инсценировании.
28. Текстовый анализ Ролана Барта. Произведение и текст.
29. Роль повествования при инсценировании, примеры его драматизации в современном театре.

5.2. Темы письменных работ

Темы для контрольной работы:

1. Первые опыты постановок прозы на русской сцене. В.Г. Белинский об инсценировании.
2. Поэмы А.С. Пушкина на русской сцене. «Хризомания или страсть к деньгам...» - переделка кн. А. Шаховского по повести А.Пушкина «Пиковая дама».
3. «Комические сцены из новой поэмы “Мертвые души” г. Гоголя» на сцене Александринского театра (1842 г.). Проза Гоголя на русской сцене XIX века (краткий обзор).
4. Ф.М. Достоевский и театр: особое место прозы Достоевского в русском театре. Российские теоретики театра и философы о сценичности прозы Достоевского.
5. «Очаровательный сон» Л.Н. Антропова. Жанровое своеобразие переделки повести «Дядюшкин сон». Спектакль Малого театра.
6. Первые инсценировки «Преступления и наказания». Фактор цензуры. Работа П. Орленева над образом Раскольникова. Актерская интерпретация романа.
7. Первые инсценировки «Идиота»: принципы работы драматургов В.А. Крылова и С. Сутугина с текстом романа Достоевского. Спектакли Малого и Александринского театров 1899 г.
8. «Братья Карамазовы» в МХТ: инсценировочные принципы.
9. «Воскресение» - спектакль Вл.И. Немировича-Данченко по роману Л. Н. Толстого (1930). «Лицо от автора».
10. Основные инсценировки романа «Анна Каренина» на отечественной сцене.
11. «Анна Каренина» во МХАТ: инсценировка Н. Волкова и спектакль Вл. Немировича-Данченко.
12. Инсценировки М. Булгакова: «Багровый остров» и «Мертвые души», пьеса «Дни Турбиных» как сценическое переложение романа «Белая гвардия».
13. Юрий Олеся: от повести «Зависть» к пьесе «Заговор чувств».
14. Трансформация инсценировочных принципов по мере развития режиссерского театра. Отношение театра к литературному тексту и феномен инсценирования.
15. Проза в театре Юрия Любимова.
16. Г.А. Товстоногов: опыты работы с прозой и их осмысление в статьях и книгах режиссера.
17. Ю. Трифонов, В. Шукшин, Б. Васильев на советской сцене 1970 -1980-х гг. Принципы работы театров с современной прозой.
18. Советские теоретики театра, режиссеры, писатели, драматурги об инсценировании: дискуссия на страницах «Литературной газеты» и журнала «Театр».
19. «Растущий смысл»: принципы отношения театров с классической прозой в 1990-х гг.
20. Спектакли К. Гинкаса по Ф. Достоевскому и А. Чехову.
21. П. Фоменко: спектакли по русской классической прозе.
22. Л. Додин и проза.
23. «Идиот», «Захудалый род», «Река Потудань» Сергея Женовача.
24. Современные способы интерпретирования прозы, многообразие инсценировочных приемов.
25. Инсценирование как феномен взаимодействия художника и культуры. Инсценирование и чтение.
26. Эволюция взглядов на чтение в западноевропейской философии. Современные «сценарии» чтения. Роль читателя, его отношения с автором книги и текстом с точки зрения различных философских школ.
27. Различие прозы и драмы с точки зрения структурализма. Повествование и фабула. Их роль в современном инсценировании.
28. Текстовый анализ Ролана Барта. Произведение и текст.
29. Роль повествования при инсценировании, примеры его драматизации в современном театре.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Риторика. — СПб: Азбука-классика, 2000. — 348 с.
2. Барт, Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. — С. 424—462
3. Белинский, В.Г. Русский театр в Петербурге // Белинский В.Г. Собр.соч.: В 13 т. Т. 6. — М., 1955. — С. 76—89.
4. Бояджиев, Г.Н. В чем новая сила сцены? // Театр. 1973. № 7. С. 32—33.
5. [Письмо Ф.М. Достоевского – В.Д. Оболенской от 20 января 1872 г.] // Собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 225.
6. Киселева, Л. "Крестницы, или полубовная сделка" А.А. Шаховского" как "эпилог" к "Пиковой даме" // Пушкинские чтения в Тарту. — Тарту, 2000. — С. 385-418.
7. Костелянец, Б.О. Драматическая активность // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической...: Монография. — Л.: Сов. писатель, 1991. — С. 444-485.
8. Любимов, Б.Н. Роль Достоевского. Сценичность Достоевского и ее интерпретация // Действо и действие. В 2 т. Т.1. — М.: Высшая школа, 1997. — С. 137-238.
9. Марков, П.А. Московский Художественный театр 1909-1917 годов: Поиски современной трагедии в режиссуре В.И. Немировича-Данченко // Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов. — Л.: ЛГИТМиК, 1975. — С. 45-64.
10. Немирович-Данченко Вл. И. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф.М. Достоевского // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. — М.: Искусство, 1984. — С. 68-83.
11. Немирович-Данченко, Вл. И. О спектакле «Анна Каренина» // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. — М.: Искусство, 1984. — С. 301-359.
12. Проза и сцена /О. Егошина, Г. Заславский, В. Никифорова, О. Романцова, М. Смоляницкий, А. Соколянский, Н. Якубова // Московский наблюдатель. 1996. № 1—2. С. 5—18.

13. Рудницкий, К.Л. Проза и сцена. — М.: Знание, 1981. 112 с.
14. Свободин, А.П. Работа в праздник // Театр. 1984. № 10. С. 121—135.
15. Свободин, А. Театр прозы и проза театра // Свободин А. Диалоги о
16. О современном театре. — М.: Знание. 1979. — С. 6-15.
17. Скорород, Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практика. — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.
18. Смелянский, А.М. Растущий смысл: [Проблема режиссерской интерпретации классики] // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. — М.: Наука, 1987. С. 5—45.
19. Театр. Драма. Проза / В. Белов, И. Вишневская, Л. Гинзбург, Б. Костелянец, Т. Родина, М. Каган, К. Рудницкий, М. Туровская, В. Хализев и др. // Театр. 1979. № 5. С. 38—64; № 6. С. 35—63.
20. Товстоногов, Г.А. Театр, кино и проза // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 1. — Л., 1980. С. 96-99.
21. Товстоногов, Г.А. О постановке «Тихого Дона» // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 2. — Л., 1980. С. 282-288.
22. «Хризомания или страсть к деньгам» А.А. Шаховского. Публикация и комментарий Л. Киселевой // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. III. Тарту 1999. с 179-254.
23. Цимбал, С. Л. Проза как театральный жанр // Цимбал С. Театр: Театральность. Время. — Л.: Искусство, 1977. С. 59-95.

Дополнительная литература:

1. «Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного Академического театра Союза ССР имени М. Горького. — М.: МХАТ, 1938. — 215 с.
2. Барт Р. Драма. Поэма. Роман // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М.: Прогресс, 1986. — С. 133-151.
3. Барт, Р. C/Z. — М.: РИК Культура, Ad Marginem, 1994. — 303 с.
4. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.
5. Белинский, В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя: («Арабески» и «Миргород») // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.1. — М.: АН СССР, 1953. — С. 259-307.
6. Белинский, В.Г. Петербургский сборник // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.9. — М., 1955. — С. 543-581.
7. Берковский, Н.Я. Литература и театр. — М.: Искусство, 1969. — 639 с
8. Взаимодействие и синтез искусств. — Л.: Наука, 1978. — 269 с.
9. Дурылин, С.Н. Пушкин на сцене. — М.: АН СССР, 1951. — 288 с.
10. Играем Пушкина: Пушкинские театральные фестивали, творческие лаборатории, научные конференции 1994—2001. — СПб: Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2001.
11. Марков, П.А. Юрий Олеся // Марков П.А. О театре. В 4 т. Т. 4. — М.: Искусство, 1974. — С. 461-468.
12. Немирович-Данченко, Вл. И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877—1942. — М.: ВТО, 1980. — 376 с.
13. Орленев, П.В. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанная им самим. — Л.-М.: Искусство, 1961. — 344 с.
14. Полякова, Е.И. Театр Льва Толстого. — М.: Искусство, 1978. — 344 с.
15. Пригожина, Л.Г. Проблемы поэтической драмы и советский театр [рубежа 1920-1930-х годов]. — Л.: ЛГИТМиК, 1991. — С. 56-73.
16. Проблема художественной интерпретации / Сост. и ред. А.А.Кириллов. — СПб: РИИИ, 1999. — 102 с.
17. Романова, Г.А. Первые инсценировки «Мертвых душ» // Романова Г.А. Время. Личность. Культура: Сб. науч. трудов. — СПб: ГАК, 1977. — С.115-134.
18. Родина, Т.М. «Есть какая-то тайна искусства» // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. — М.: Наука, 1987. — С. 149—190.
19. Рабинянц, Н.А. Проблемы русской классики на современной сцене (спектакли по Достоевскому 1950-1970-х годов): Учебное пособие. — Л., 1977. — 131 с.
20. Рудницкий, К.Л. «Мертвые души», МХАТ, 1932 // Театральные страницы. — М.: Искусство, 1979. — С. 145—185.
21. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М.: Искусство, 1990. — 464 с.
22. Сартр, Ж.-П. Что такое литература. — СПб: Алетейя, 2000. — 466 с.
23. Сент-Бев, Ш.-О. [Из работ разных лет] // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М.: МГУ, 1987. — С. 39—53.
24. Семеновский, В.О. Книга представлений. — СПб: Балтийские сезоны, 2009. — 320 с.
25. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. — М.: Искусство, 1989. — 432 с.
26. Скорород, Н.С. Кто мы: Беседа с коллегами А. Гетманом и В. Семеновским о проблемах инсценирования // Театральная жизнь. 2006. № 5—6. С. 60—64.
27. Сокурова, О.Б. Большая проза и русский театр. — СПб: СПбУ, 2003. — 240 с.
28. Соловьева, И.Н. Попытка пейзажа // Московский наблюдатель. 1996. № 1—2. С. 71—76.
29. Театр Достоевского: Сб. статей / Сост. А.А.Нинов. — М.: Сов.Россия, 1986. — 160 с.
30. Тэн, И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. — М.: МГУ, 1987. — С. 72—94.
31. Усманова, А.Р. Читатель // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис; М.: Книжный дом, 2001. С. 958—963.
32. Фокин, В. Беседы о профессии. Репетиции / Сост. и литер.запись А.Чепуров. — СПб: Балтийские сезоны, 2007. — 288 с.
33. Фоменко, П.Н. «Сбились мы. Что делать нам...»: [Интервью с Т. Сергеевой] // Искусство кино. 1999. № 6. С. 109—119.
34. Чепуров, А.А. Романский сверхсюжет // БДТ: Вехи истории: Сб. статей. — СПб: СПИТМиК, 1992. — С. 102-126.
35. Халип, В.Т. Строка, прочтенная театром. — Минск: Наука и техника, 1973. — 216 с.
36. Эко, У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М.: Прогресс, 1986. — С. 224—230.
37. Эко, У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. — СПб: Симпозиум, 2005. — 502 с.
38. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах. — СПб: Симпозиум, 2003. — 285 с.
39. Юзовский, Ю. «Анна Каренина» // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1982. — С. 209-213.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:	
1. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ctdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mk.gov.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
3. Официальный сайт Сценарист.ру. [Электронный ресурс]. URL: http://www.screenwriter.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
4. Официальный сайт творческого объединения «Драмаходы». [Электронный ресурс]. URL: http://www.dramahod.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. - В объем самостоятельной работы студента включается подготовка контрольной работы. Для успешного и полного освоения дисциплины «Инсценирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению как теоретических работ о феномене постановки недраматических текстов, так и доступные тексты инсценировок из списка основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является освоение основных методов креативного анализа повествовательных текстов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Сценическое фехтование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, профессор Качаев Игорь Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Сценическое фехтование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	1. Освоение базовых приемов, необходимых для построения сценического боя на холодном оружии. 2. Развитие психо-физических качеств: координации движений, ловкости, смелости, воли, гибкости, пластичности, скульптурности и пр.
2	Каждый урок строится по принципу освоения материала от простого к более сложному в каждом из указанных разделов. По мере освоения боевых приемов построение парной комбинации для учебного боя становится все более длинной и сложной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа дисциплин "Основы сценического движения", "Акробатика", "Физическая культура и спорт".	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы сценического движения
2	Физическая культура и спорт
3	Акробатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Пластика в спектакле

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
Результат обучения: применяет изученные тренинги и комплексы упражнений для укрепления здоровья, поддержания профессиональной формы и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)	
Результат обучения: использует приобретенные навыки в профессиональной работе, совершенствуя тело и развивая психофизические качества.	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Результат обучения: использует приобретенные навыки и материал сценического фехтования при постановке сценического боя в соответствии с творческой задачей.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Технику безопасности при работе со шпагой, необходимую дистанцию при взаимодействии с партнером.
3.1.2	Все варианты стоек и передвижений, приемы защиты и атаки, правила работы в паре.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Применять весь изученный материал на практике.
3.2.2	Выстраивать фехтовальный поединок в соответствии с творческой задачей.
3.3 Владеть:	
3.3.1	сценического фехтования (на высоком уровне)
3.3.2	Использовать приобретенные навыки в работе над ролью, при взаимодействии с партнером, выстраивании сценического фехтовального боя.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стойки и передвижения		
1.1	Упражнения на развитие физического аппарата при подготовке студента к фехтовальной стойке. /Пр/	5	2
1.2	Упражнения на гибкость и растяжку, на силу и выносливость, на координацию и реакцию, на напряжение и расслабление, на подвижность и ловкость. /Пр/	5	2
1.3	Постановка рук. /Пр/	5	2
1.4	Самостоятельная работа по отработке освоенного материала. /Ср/	5	24
	Раздел 2. Защиты		
2.1	Простые защиты. /Пр/	5	3
2.2	Круговые. /Пр/	5	3
2.3	Защиты с передвижением. /Пр/	5	3
2.4	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	5	24
	Раздел 3. Атаки		
3.1	Атаки уколom. /Пр/	5	3
3.2	Атаки ударом. /Пр/	5	3
3.3	Ответные атаки. /Пр/	5	3
3.4	Повторные атаки. /Пр/	5	4
3.5	Вздвоенные атаки. /Пр/	5	2
3.6	Контратаки. /Пр/	5	2
3.7	Самостоятельная работа по закреплению материала. /Ср/	5	18
	Раздел 4. Работа в парах		
4.1	Изучение техники фехтовального боя. /Пр/	5	2
4.2	Построение фехтовальной фразы. /Пр/	5	3
4.3	Работа на правильную боевую дистанцию. /Пр/	5	3
4.4	Техника безопасности. /Пр/	5	3
4.5	Бой на кинжалах. /Пр/	5	3
4.6	Бой «Шпага и кинжал». /Пр/	5	4
4.7	Бой «Шпага и дага». /Пр/	5	3
4.8	Бой на палках. /Пр/	5	3
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	13
4.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Зачет (5 семестр): Необходимо продемонстрировать умения и знания, приобретенные в процессе обучения, создать номер с использованием пройденного материала.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
1. Контроль посещаемости 2. Текущий контроль в процессе обучения 3. Практический зачет-показ Преподаватель анализирует результат, полученный за период обучения школе сценического фехтования и исторического фехтования, а также умение использовать полученные знания в самостоятельной работе над поставленной художественной задачей режиссером-постановщиком. Перечень видов оценочных средств: 1. Учебно-дисциплинарный (контроль посещаемости). 2. Открытый зачет с присутствием педагогов кафедры и мастерской, в которой учится обучающийся.	
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Основная литература: 1. Кох, И.Э. Сценическое фехтование. СПб.: СПбГУП, 2008. 2. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности. Сб. Записки о театре. Л.: ЛГИТМиК, 1974. 3. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. М.: ГИТИС, 1999. 4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988. Дополнительная литература: 1. Фон Винклер, П.П. Оружие. М.: Софт-Мастер, 1992. 2. Кох, И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 1970. 3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Искусство, 1961.	
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 2	17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценическое фехтование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы теории музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Белова Галина Аркадьевна

б/с, старший преподаватель Зайцева Ирина Михайловна

Рабочая программа дисциплины

Основы теории музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодар Иван Иванович

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Основы теории музыки» является базовой для изучения такой дисциплины как «Вокальный ансамбль». Изучение дисциплины также связано с «Режиссурой и актерским мастерством», «Танцем» и «Основами сценического движения», так как воспитывает чувство ритма, стиля и развивает слух.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Танец
2	Основы сценического движения
3	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Начальные навыки интонирования, певческого дыхания и распевания		
1.1	Вводное занятие. Цели и задачи курса. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Понятие октавы. Знаки альтерации в музыке. Тон, полутон. /Пр/	1	1
1.2	Упражнения для певческого дыхания. Начальные навыки интонирования двух-трех нот. Упражнения для распевания. /Пр/	1	1
1.3	Ноты, нотный стан, запись высоты звуков. Скрипичный и басовый ключи. /Пр/	1	2
1.4	Длительность звуков и пауз. Схема деления длительностей. Упражнения для лучшего изучения длительностей (хлопки), запись длительностей. /Пр/	1	2
1.5	Интонирование трех-четырех нот вверх и вниз по звукоряду, включая работу над дыханием и правильной подачей звука. Упражнения для распевания на артикуляцию и кантилену. /Пр/	1	2
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Ритм в музыке. Понятие метра, размера, такта. Работа над интонированием, используя простейшие мелодии для чтения с листа		
2.1	Понятие метра, размера, такта, тактовой черты. Двухдольный и трехдольный размеры. Двухдольный – аналогия в литературе (хорей), трехдольный соответствует стихотворному размеру – дактилю. /Пр/	1	2
2.2	Затакт в музыке. Ритмические упражнения с использованием крупных длительностей. Сложные размеры. /Пр/	1	1

2.3	Восьмые, шестнадцатые, пунктирный ритм. Работа над интонированием. /Пр/	1	1
2.4	Синкопы, триоли. Работа над чтением с листа. Простейшие музыкальные фразы, предложения, периоды в C dur. /Пр/	1	1
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
Раздел 3. Интервалы, аккорды в музыке. Пение интервалов. Пение с листа музыкальных фрагментов, аккордов. Слуховой анализ интервалов			
3.1	Понятие интервала в музыке. Консонансы и диссонансы. Историческая справка. Изучение интервалов начинается с усвоения их величин. Простые интервалы в пределах октавы - чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая кварта, чистая квинта, малая и большая сексты, малая и большая септимы, чистая октава. /Пр/	1	1
3.2	Слуховой анализ интервалов. Определение на слух с помощью песенных аналогий. Пример: чистая кварта – начальный мотив Гимна России, большая секста – первые звуки детской песни «В лесу родилась елочка», чистая квинта – начальный мотив хора полководчих девушек «Улетай...» из оперы Бородина «Князь Игорь». Студенты могут самостоятельно или с помощью педагога подбирать песенные аналогии интервалов. Двойной принцип подсчета интервалов – ступеневая или тоновая величина. Пение простых интервалов мелодически и гармонически (двухголосно). Воспроизведение на слух интервала по просьбе преподавателя или услышанного на инструменте. /Пр/	1	1
3.3	Нотная запись интервалов. Обращение интервалов. Пение интервальных упражнений. /Пр/	1	1
3.4	Аккорды в музыке. Тоническое трезвучие. Главные ступени лада. Субдоминантовое и доминантовое трезвучия. Построение в нотах и пение трезвучий. Пение аккордов в трехголосном варианте. Обращения тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий. /Пр/	1	1
3.5	Роль аккордов в музыке. Принцип простейшей гармонизации песенной мелодии. Первоначально аккорды подбираются к сильной доле такта, не дробя на мелкие длительности. Выбор аккорда должен соответствовать данному отрезку мелодии. /Пр/	1	1
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
Раздел 4. Понятие лада. Мажоро-минорная система в музыке. Тональность. Пение тональностей и мелодий. Слуховой анализ			
4.1	Понятие лада. Лад и тональность - основополагающие понятия в теории музыки. Объяснение лада, как согласия между звуками. Знакомство с ладами древней музыки. Семиступенные лады древнегреческой музыки - дорийский, фигийский, лидийский, миксолийский, средневековые лады, а также лады, характерные для культур Азии и Африки - пентатонные пятиступенные. Появление в эпоху европейского Возрождения мажоро-минорной системы в музыке, в основе которой два лада – мажорный и минорный. Каждый из них обладает своим образно-эмоциональным воздействием. Различие мажора и минора. Пение и правильное интонирование ладов. /Пр/	1	1
4.2	Понятие тональности. Тоника. Главные ступени лада. /Пр/	1	1
4.3	До мажор. Пение звукоряда вверх и вниз. Пение тоники и главных ступеней лада. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней до мажора (C dur). Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях. /Пр/	1	1
4.4	Ля минор (a moll). Пение тоники и главных ступеней лада. Натуральный, гармонический и мелодический виды минора. Параллельные тональности. Пение разных видов минора. В гармоническом миноре по сравнению с натуральным повышается VII ступень лада. В мелодическом миноре при пении вверх повышается VI ступень, при пении вниз – VII ступень. Знаки альтерации в гармоническом и мелодическом миноре. Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях. /Пр/	1	1
4.5	Тональность Соль мажор (G dur) и минор (e moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней. Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях. /Пр/	1	1

4.6	Квинтовый круг тональностей. Как построить гамму (звукоряд) от любого звука музыкальной системы. Порядок появления диэзов, бемолей. /Пр/	1	1
4.7	Тональность Ре мажор (D dur) - си минор (h moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней. Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях. /Пр/	1	1
4.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
Раздел 5. Музыкальные термины. Певческий голос. Элементарный анализ вокальных фрагментов			
5.1	Певческий голос. Тембр – окраска звука, диапазон – расстояние между самым низким и самым высоким звуками данного голоса. Регистр голоса – это участок диапазона, ряд однородных по тембру звуков. Различают в основном три регистра – грудной, средний и головной. Тесситура – часть мелодии, соответствующая или несоответствующая диапазону данного голоса. Анализируем шесть основных видов певческого голоса - сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. Подвиды голосов на примере произведений оперной классики. /Пр/	1	1
5.2	Темповые обозначения. Термины музыкальные. Динамические оттенки – f, p, обозначения изменения силы звучания, характера исполнения (везде используется итальянская терминология). /Пр/	1	1
5.3	Рекомендации к разбору вокальных произведений. Нотный текст сначала просматривается без пения. Отмечаем характер исполнения, тональность, размер, цезуры, динамику. Делим музыкальный фрагмент или произведение на фразы, предложения, периоды. Разбираем форму. Обращаем внимание на знаки репризы (повтора) или ферматы, темповые обозначения. Показываем упражнения для исправления интонационных погрешностей в вокальном произведении. К ним относится многократное повторение интонирования наиболее трудных интервалов, встречающихся в произведении, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые, интонирование основных трезвучий тональности данного вокального фрагмента. /Пр/	1	1
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Экзамен состоит из трех основных разделов: интонирование, сольфеджирование, слуховой анализ. При необходимости (если студент не справился с интонированием или слуховым анализом) задаются дополнительные теоретические вопросы по выбору экзаменатора. Требования к экзамену: 1. Интонирование гамм мажора и минора с названием основных знаков тональности. 2. Пропевание и разрешение неустоев в устои в мажоре и гармоническом миноре. 3. Пение отдельных ступеней лада вразбивку и мелодических фрагментов, построенных студентами на их основе. 4. Интонирование интервалов от заданного тона – вразбивку, цепочкой и в тональности. 5. Интонирование трезвучий и их обращений в тональности. 6. Практическое освоение нотной записи в скрипичном и басовом ключах. 7. Интонирование одноголосных (иногда двухголосных), ритмически несложных примеров в разных тональностях (преимущественно до трех знаков в ключе) по сборникам одноголосного «Сольфеджио» или фрагментов вокальных произведений. 8. Пение наизусть предварительно проанализированных в классе или самостоятельно номеров из сборников сольфеджио, вокализов и некоторых образцов вокальной литературы. 9. Чтение с листа нетрудных музыкальных примеров. 10. Определение на слух: различных видов лада в гаммообразных и аккордовых построениях. 11. Определение на слух отдельных ступеней лада. 12. Определениена слух отдельных интервалов в гармоническом и мелодическом изложении. 13. Определение на слух размера и темпа проигранного вокального произведения.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Барсова, Л. Музыкальная грамота. Сольфеджио. Методическое пособие для студентов. — СПб, 2006. 2. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки. — М., 1975. 3. Максимов, С.Е. Музыкальная грамота. — М., 1979. Дополнительная литература: 1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки. — М., 1979. 2. Фридкин, Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М., 1980. 3. Чтение с листа на уроках сольфеджио. — М., 1982. 4. Фридкин, Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. — М., 1980. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 21.10.2024). 2. Сайт по теории музыки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory/ (дата обращения: 21.10.2024). 3. Сайт о музыке «Бельканто» [Электронный ресурс]. URL: http://www.belcanto.ru/compositions.html/ (дата обращения: 21.11.2024).

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

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

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

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

Темы для ответов:

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Акробатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	124	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 4
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	64	

Программу составил(и):

б/с, профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Акробатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.г.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» в ходе обучения на 1 курсе	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Физическая культура и спорт
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Пластика в спектакле
2	Сценическое фехтование

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
Результат обучения: владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)	
Результат обучения: владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	3	4
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	3	4
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	3	2
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	3	4
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	3	4
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	32
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	3	2
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	3	4

3.3	Упражнения группами. /Пр/	3	4
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	4	4
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	4	3
5.2	Перекаты. /Пр/	4	3
5.3	Стойки. /Пр/	4	3
5.4	Мосты. /Пр/	4	3
5.5	Перевороты. /Пр/	4	4
5.6	Рондат. /Пр/	4	4
5.7	Курбет /Пр/	4	4
5.8	Сальто назад /Пр/	4	4
5.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	32

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы по теории: 1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека? 2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка. 3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья. 4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек. 5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развивать? Практическая часть: 1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и самостраховки в парах и группах. 2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями. 3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс. 4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах. 5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки. 6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без. 7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины. Перечень видов оценочных средств: 1. Вопросы по теоретической части 2. Практическая часть 3. Критерии оценки Зачет считается сданным успешно, если студент: 1. Регулярность посещения занятий по расписанию 2. Знание материала теоретического раздела программы 3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений 4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части. 5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. 6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности)	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 2	17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя)

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Основы танцевальной культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	264	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 6
аудиторные занятия	178	
самостоятельная	86	

Программу составил(и):

б/с, профессор Одынец Элеонора Антоновна

Рабочая программа дисциплины

Основы танцевальной культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусства хореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпоритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъявлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Основы танцевальной культуры» наряду с «Основами сценического движения», «Сценическим фехтованием» является важнейшей дисциплиной, посвященной воспитанию и формированию телесного аппарата актера, развитию его психофизических качеств.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы сценического движения
2	Сценическое фехтование
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Пластика в спектакле

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни)	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли.
3.1.2	Образования стилеобразующих категорий.
3.1.3	Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда.
3.2	Уметь:
3.2.1	Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством.
3.2.2	Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия.
3.3	Владеть:
3.3.1	Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала.
3.3.2	Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы.
3.3.3	Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы классического танца		
1.1	Классический танец – возникновение и пути развития. /Пр/	1	2
1.2	Связь музыки и классического танца. /Пр/	1	2
1.3	Постановка корпуса. Позиции рук. Позиции ног. /Пр/	1	4
1.4	Экзерсис классического танца у палки. /Пр/	1	22
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
1.6	Экзерсис классического танца на середине зала. /Пр/	2	8

1.7	Основные позы классического танца. /Пр/	2	12
1.8	Port de bras. /Пр/	2	12
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
1.10	Temps lié par terre, temps lié с перегибом корпуса. /Пр/	3	14
1.11	Allegro. /Пр/	3	14
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	3	12
	Раздел 2. Историко-бытовой танец		
2.1	Историко-бытовой, бальный танец – его возникновение. Связь с народным танцем. /Пр/	4	4
2.2	Влияние музыки, костюма, этикета на развитие бального танца. /Пр/	4	4
2.3	Основные элементы бальных танцев XVI века. Поклоны. Реверансы. /Пр/	4	24
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	16
2.5	Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XVI века: павана, алеманда, куранта – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/	5	14
2.6	Основные элементы бальных танцев XVII-XVIII веков. Поклоны. Реверансы. /Пр/	5	14
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	20
2.8	Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XVII-XVIII веков: романеска, менуэт, гавот – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/	6	12
2.9	Основные элементы бальных танцев XIX века. Поклоны. Реверансы. /Пр/	6	8
2.10	Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XIX века: полонез, французская кадрили, лансье, экосез, вальс в три рас, мазурка, полька – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/	6	8
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	6	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Требования к зачету: 1. Знание пройденного танцевального материала. 2. Владение сложной танцевальной техникой. 3. Точность стилизованного поведения. 4. Музыкальность танцевальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Требования к зачету: 1. Знание пройденного танцевального материала. 2. Владение сложной танцевальной техникой. 3. Точность стилизованного поведения. 4. Музыкальность танцевальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ваганова А. Основы классического танца Л., М., 1963.
2. Васильева – Рождественская М. Историко – бытовой танец. М., 1963.
3. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. Л., М., 1948.

Дополнительная литература:

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца Л., М. 1964.
2. Васильева Е. Танец. М., 1968.
3. Воронина И. Историко – бытовой танец М., 1980.
4. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца Л., 1976.

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

1. Сайт общества исследователей исторического танца (SDHS: Society of Dance History Scholars). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sdhs.org/> (дата обращения: 18.05.2024).
2. Американский Национальный союз некоммерческих организаций, имеющих значительные коллекции материалов, посвященных истории танца. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.danceheritage.org/> (дата обращения 18.05.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 15	танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы танцевальной культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Одним из стимулов овладения предметом является актерское существование в танце.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Работа с куклой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Кузнецов Владимир Рувимович

Рабочая программа дисциплины

Работа с куклой

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02
Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Додин Лев Абрамович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы высококвалифицированного специалиста – режиссера драматического театра, способного создавать оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной:
	- раскрыть индивидуальные способности студента к сценическому творчеству;
	- воспитать творческую личность, обладающую пытливым интересом к жизни, владеющую присущими театральному искусству средствами художественного постижения мира и человека, готовую к сотрудничеству с другими участниками театрального творческого процесса;
	- обеспечить знаниями, навыками и умениями работы с куклой (предметом), необходимыми режиссеру в профессиональной творческой деятельности для расширения возможностей визуализации сценического действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
«Работа с куклой» является дисциплиной по выбору Блока 1 рабочего учебного плана, занимающей важное место в профессиональном становлении будущих режиссеров. Курс тесно взаимодействует с основной профильной дисциплиной «Режиссура и актерское мастерство». На занятиях по дисциплине расширяются знания о способах визуализации сценического действия, приобретаются практические навыки работы с предметом (куклой). Полученные знания и практические умения могут быть использованы обучающимися при выполнении творческих заданий, подготовке отрывков из драматургии, одноактных спектаклей в рамках освоения дисциплины «Режиссура и актерское мастерство», а также в период прохождения производственной (творческой) практики. Курс использует и координирует навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения других практических дисциплин, а также напрямую связан с содержанием учебной программы первых двух семестров по «Режиссуре и актерскому мастерству».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.	
Знает:	
- основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере;	
- свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности	
Умеет:	
- определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности;	
- продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности	
Владеет:	
- навыками самоорганизации на всех этапах работы над творческим проектом	
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	
Знает:	
- общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования;	
- критерии профессиональной самооценки;	
- различные образовательные ресурсы	
Умеет:	
- определять актуальные и перспективные цели личностного и профессионального самосовершенствования и самореализации;	
- использовать современные информационные и образовательные технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры	
Владеет:	
- навыками самоорганизации и самообразования в процессе своей профессиональной деятельности	

ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Знает: - принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре; - композиционные принципы в театральном и других видах искусств Умеет: - работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления; - выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц Владеет: - навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Рука актера - уникальный анимационный инструмент		
1.1	Упражнения, способствующие развитию пластичности руки аниматора: Тренаж для развития мелкой моторики каждого пальца. Координация сложных движений пальцами обеих рук. Пластические зарисовки руками узнаваемых образов: растений, животных, морских существ и т. д. На столе, на ширме, в "свободном полете", в теневом варианте студенты демонстрируют руками узнаваемые образы и пробуют взаимодействовать с партнерами. /Пр/	1	2
1.2	Создание этюдов с учетом накопленной практики: Студенты индивидуально, либо парами, либо группами сочиняют и показывают короткие истории (этюды) "ручной работы", выявляя характерность образов на основе событий в этюде. /Пр/	1	2
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 2. Анимация предметов		
2.1	Освоение навыков оживления различных предметов (тренаж): Охарактеризовать любой вещественный предмет как "индивидуальность", учитывая его фактуру, форму, степень изношенности и т. д. Выбрать предмет, охарактеризовать, попытаться "оживить" его в движении, сообщая узнаваемые антропоморфные либо зооморфные признаки. Найти "родственные" или логически совместимые предметы. На этой основе включить фантазию и придумать их сценическое взаимодействие. /Пр/	1	2
2.2	Этюды с "живыми" предметами: Педагог предлагает тему, например: «Антиреклама». Студенты в соответствии со своей фантазией самостоятельно выбирают, осваивают предметы для показа придуманных ими "историй". В процессе репетиций с педагогом, материал дорабатывается. Выяснение, что привлекает зрителя в театре кукол. /Пр/	1	2
2.3	Понятие художественного решения. Преобразование этюда в сценический номер: Совместно с педагогом уточняются условия сценической выразительности: композиция, атмосфера, значительность событий, узнаваемость характеров "действующих лиц", темпоритм и пр. Готовые номера представляются Мастеру курса для решения о показе на зачете. /Пр/	1	2
2.4	Фактура материи неживого предмета – источник фантазии режиссера и актера. Практическое изучение возможностей "оживления" предметов разной фактуры: картона, бумаги, различных тканей, полиэтилена, резины, поролона и т. д. Жидкости и сыпучие материалы в сценической практике. /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	2

	Раздел 3. Управление куклами разных систем		
3.1	Кукла-петрушка, тростевая, планшетная. Марионетка. Мимирующие куклы /Пр/	1	2
3.2	Тантамареска. Кукла или человек? Занятие-лаборатория по построению и "управлению" тантамаресками. /Пр/	1	2
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 4. Фантазирование режиссера при работе с японским стихом ХОКУ при помощи анимации		
4.1	Элементы композиции сценического решения хоку: Создание лаконичного предметно-декорационного пространства. В работе сосредоточиться на передаче атмосферы хоку, организовывая звукоряд, темпоритм, свет, мизансцены. /Пр/	1	4
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 5. Анимация предметов в жанре теневого театра		
5.1	Пилотное название проекта, ограничение темы, уточнение списка необходимых предметов, кукол, декораций. Поиск наиболее выразительных сцен и средств. /Пр/	1	8
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 6. Работа режиссера с предметами и куклами при создании мини-спектакля		
6.1	Особенности работы режиссера при работе со сказками: Создание литературной основы. Поиск режиссерского решения и сценического эквивалента. /Пр/	2	12
6.2	Сценические фантазии на тему «Петербургские повести» без конца или «Человек в мегаполисе» /Пр/	2	20
6.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Контрольные вопросы не предусмотрены	
Темы, включенные в зачетный показ по дисциплине: Этюды на оживление предмета; Этюд на материале хоку; Мини-сказка и сценическая фантазия на тему «Петербургских повестей».	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Материалом для аттестации студентов на зачете являются их режиссерские этюды по темам семестров. Содержание, объем и уровень сложности этих работ определяются педагогами курса. Аттестация по дисциплине «Работа с куклой» проводится по результатам освоения студентами учебных заданий и программных разделов семестров. При этом учитываются: творческий потенциал, степень активности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе освоения профессии. Формой контроля по дисциплине является зачет, проводимый в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которого студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие освоение им курса в соответствии с задачами и программными требованиями. Студент успешно проходит промежуточную аттестацию (зачет) в случае, если: Демонстрирует удовлетворительную, хорошую и высокую степень освоения материала программы, серьезный подход к выполнению творческих заданий, понимание основных принципов анимации и оживления предмета как средства для расширения возможностей визуализации сценического действия; студент предъявляет на заключительном показе одну или несколько законченных режиссерских работ с использованием приобретенных в ходе освоения дисциплины навыков работы с куклой, фактурой, предметом по темам двух семестров. Студент не считается прошедшим промежуточную аттестацию (не зачтено) в случае, если: Демонстрирует низкий уровень освоения материала программы, не выполнил ни одно из предложенных творческих заданий, демонстрирует отсутствие понимания основных принципов анимации и оживления предмета как средства для расширения возможностей визуализации сценического действия; студент не участвует в заключительном показе в связи с отсутствием выполненного творческого задания. см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список основной литературы:

1. Деммени, Е. С. Призвание – кукольник / Е. С. Деммени; сост. Охочинский Н. В. — Л.: Искусство, 1986. — 200 с.
2. Калмановский, Е. С. Театр кукол, день сегодняшний. Из записок критика / Е. С. Калмановский. — Л.: Искусство (Л.), 1977. — 120 с.
3. Некрылова, А. Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII - начало XX века / А. Ф. Некрылова. — М.: Книга по требованию, 2012. — 192 с.
4. Образцов, С. В. Моя профессия / С. В. Образцов. — М.: Зебра, АСТ, 2009. — 464 с.
5. Симонович-Ефимова, Н. Я. Записки петрушечника и статьи о театре / Н. Я. Симонович-Ефимова. — Л.: Искусство, 1980. — 272 с.
6. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений / И. Н. Соломоник. - М.: Наука, 1983. - 184 с.
7. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм / И. Н. Соломоник; отв. ред. В. И. Брагинский. - М.: Наука, Изд. фирма «Восточная литература», 1992. - 312 с.
8. Карская, Т. Я. Французский ярмарочный театр : Избр. пьесы из репертуара франц. ярмарочного театра / Т. Я. Карская; Пер., сост. и вступ. статья Т. Я. Карской; Стихи В. Рождественского. — Л.; М. : Искусство, 1948. — 232 с.

Список дополнительной литературы:

1. Коренберг, Е. Б. Виды представлений театра кукол: краткий обзор истории театра кукол : Учеб. пособие / Е. Б. Коренберг. — М., 1977. — 48 с.
2. Фрейденберг, О. М. Семантика постройки кукольного театра // Миф и театр / О. М. Фрейденберг; сост., научно-текст. подг., предисл. и примеч. Н. В. Брагинской. — М.: ГИТИС, 1988. — С. 13–35.
3. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол. // Что же такое театр кукол: В поисках жанра : Сб. ст. / Сост. М. И. Пукшанская, ред. И. Н. Жаровцева. М.: ВТО, 1980.

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

1. Информационный портал для профессионалов театра [Электронный ресурс]. URL: <https://rtlb.stdrf.ru/> (дата обращения: 29.08.2024).
2. Культура.РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.culture.ru/theaters> (дата обращения: 29.08.2024).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 29.08.2024).
4. Официальный сайт «Петербургского театрального журнала». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 29.08.2024).
5. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://nlr.ru/elibrary> (дата обращения: 29.08.2024).

Видеоисточники:

1. Край земли / реж. Филиппе Жантис; в ролях А. Бартер, Н. Крижкова, С. Лантерик, П. Малекранш, П.-А. Ное, Н. Русек, С. Т. Ранн [Видео]. — 2005.
URL: <https://yandex.ru/video/touch/preview/18095623520705628376> (дата обращения: 29.08.2024).
2. Мир кукольного театра — Mir kukol'nogo teatra : в 3 ч. / реж. Зиновий Гердт, Джим Хенсон; в ролях З. Гердт, Дж. Хенсон, Ф. Жантис. — Москва: Главная редакция литературно-драматических программ, 1988. — Ч. 1. Филиппе Жантис и Брюс Шворц; Ч. 2. Альбрехт Розер и семейный театр из Дании. Ч. 3. Ричард Брэдшоу. [Видео]. URL: <http://top.serialite.cc/russkie/mir-kukolnogo-teatra.php> (дата обращения: 29.08.2024).
3. Неподвижный путник / реж. Филиппе Жантис; в ролях В. Altieri-Leca, D. Bouvet, M. Chaput, J. Pico Puchades, C. Salvini, A. Tashkiran, T. Erik Vassdal. — Санкт-Петербург: съемка 16.11.1996 г. в Александринском театре [Видео]. URL: <https://yandex.ru/video/touch/preview/6630306773422157363> (дата обращения: 29.08.2024).
4. Симфония майского жука / реж. Джеймс Тьерри; в ролях: R. Boitel, M. Jakobsson, J. Thiérrée, U. Ysamat [Видео]. — 2005.
URL: <https://yandex.ru/video/touch/preview/14584352518267965581> (дата обращения: 29.08.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: - в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, тематических ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно. - в объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к повседневным показам на практических занятиях, на контрольных уроках по конкретной теме, подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. Задания и упражнения для самостоятельной работы: 1. Наблюдение за животными и людьми 2. Создание эскизов анимационных этюдов с разнофактурными предметами. 3. Создание этюда с "живыми" предметами на предложенную тему. 4. Создание этюда по хокку: выбор стиха, обнаружение темы, создание неиллюстративного трех-пятиминутного этюдного "обряда". Для продуктивного освоения дисциплины «Работа с куклой» студентам необходимо уделить особое внимание освоению навыков «оживления» предметов, работы с фактурами, поиску форм и технологий, свойственных современному театру кукол, с целью дальнейшего использования дополнительных художественных и технических выразительных средств для постановки спектаклей в драматическом театре. В учебно-творческой работе крайне важно поддерживать тесное творческое сотрудничество режиссера с педагогами мастерской и однокурсниками. Ориентирами в учебном процессе служат не только программные требования и учебный материал практических занятий по дисциплине, но и изучение творческого и литературного наследия мастеров сцены, творческих исканий и размышлений о профессии современных актеров и режиссеров, театральных педагогов. Поэтому для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали. Студентам необходимо посвящать этому значительную часть своей самостоятельной работы, используя рекомендуемую литературу, электронные ресурсы, а также по истории театра.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Мастерство артиста театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

заслуженный работник культуры РФ, профессор Наумов Николай Петрович

преподаватель, Литвинов Владимир Викторович

Рабочая программа дисциплины

Мастерство артиста театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Додин Лев Абрамович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы высококвалифицированного специалиста – режиссера драматического театра, способного создавать оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: - раскрыть индивидуальные способности студента к сценическому творчеству; - воспитать творческую личность, обладающую пытливым интересом к жизни, владеющую присущими театральному искусству средствами художественного постижения мира и человека, готовую к сотрудничеству с другими участниками театрального творческого процесса; - познакомить с основами актерского мастерства и спецификой работы артиста театра кукол, необходимыми режиссеру в профессиональной творческой деятельности для расширения возможностей визуализации сценического действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
«Мастерство артиста театра кукол» является дисциплиной по выбору Блока 1 рабочего учебного плана, занимающей важное место в профессиональном становлении будущих режиссеров. Курс тесно взаимодействует с основной профильной дисциплиной «Режиссура и актерское мастерство». На занятиях по дисциплине расширяются знания о способах визуализации сценического действия, приобретаются практические навыки в области мастерства артиста театра кукол. Полученные знания и практические умения могут быть использованы обучающимися при выполнении творческих заданий, подготовке отрывков из драматургии, одноактных спектаклей в рамках освоения дисциплины «Режиссура и актерское мастерство», а также в период прохождения производственной (творческой) и преддипломной практики. Курс использует и координирует навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения других практических дисциплин, а также напрямую связан с содержанием учебной программы первых двух семестров по «Режиссуре и актерскому мастерству».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Знает: - принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре; - композиционные принципы в театральном и других видах искусств Умеет: - работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления; - выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц Владеет: - навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Специфика основ психотехники актера-кукольника		
1.1	Пластические возможности куклы. Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра-кукольника. Упражнения, ориентирующие на специфические качества психотехники актёра-кукольника (многоуровневое сценическое внимание, нестандартность образного мышления - способность в обычном видеть необычное и др.). Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения. /Пр/	1	10

1.2	Развитие художественной пластики рук - основа профессиональных навыков актёра-кукольника. Развития пластики рук актёра - начальный этап обучения студентов в специфическом для искусства театра кукол направлении. Как механизм управления куклой руки актёра должны стать ловкими, способными ощущать мельчайшие движения куклы, быстро реагировать на малейшие посылы внутренней жизни актёра с целью воплощения их в пластике куклы. Как художественный инструмент руки должны стать пластичны и выразительны. Координация рук и тела актёра в пространстве для освоения профессиональной постановки руки при работе куклой: уровень, технология походки куклы, тренировка рефлекторной памяти с целью выработать способность "видеть" пластическую жизнь куклы (руки) со стороны. Иносказательность как основа художественного языка театра кукол. Кукла (рука актёра) как художественная форма выражения иносказательности. Развитие образного мышления, фантазии, воображение, вырабатывающие способность в обычном видеть необычное. Начальное понимание характера и характерности. Этюды на выполнение (рукой, рукой с предметом) простейших смысловых действий (видеть, слышать, думать, ощущать и т.д.), способствующих практическому осознанию особенности сценического существования актёра-кукольника: "Я - актёр и Кукла - мой инструмент". /Пр/	1	18
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Мастерство актёра с куклой		
2.1	Сценическое действие. Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного взаимодействия с партнёром. Общение - основополагающий момент взаимосвязи на сцене, основа сценического действия. Приспособления как важнейший элемент взаимодействия с партнёром. Оценка как процесс возникновения определённого эмоционального отношения к объекту внимания, осмысление этого отношения и поиск ответного действия. Предлагаемые обстоятельства. Преломление основных элементов сценического действия в специфических условиях актёрского существования в театре кукол: « Я – моя кукла – кукла партнёра – партнёр» Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача. Словесное действие. Подход к пониманию авторского текста. Кукол. Особенности драматургии театра кукол. Практическим материалом служат этюды на основе сюжетов, сочинёнными самими студентами и усовершенствованными в процессе работы над ними. /Пр/	2	10
2.2	Работа с предметом как своеобразной формой театральной куклы. Место предмета как художественного инструмента в системе театральных кукол и в истории развития "искусства играющих кукол": особенности и художественно-выразительные возможности. Психофизические особенности взаимосвязи актёра и куклы (предмета). Поиск пластического эквивалента поведению человека. Не копирование физических действий человека, а образно-смысловое выражение их внутренней сути, исходя из конструктивных возможностей пластической "жизни" предмета (куклы). Работа над простейшими этюдами с одним-двумя событиями. Насыщение пластической жизни куклы (предмета) осмысленными движениями-действиями для создания сценической жизни персонажа в определённых предлагаемых обстоятельствах. Статика куклы как выразительное средство. /Пр/	2	10
2.3	Работа над ролью в театре кукол. «Разведка» маски куклы как отправная точка поиска характера персонажа. Фактура и пластические возможности предмета (куклы) – основа создание физической жизни персонажа на сцене. Характер в театре кукол. Поиск и построение пластической партитуры роли как последовательное раскрытие художественных и конструктивных возможностей куклы с целью создания наибольшей выразительности сценического образа. Понятие о словесном действии через куклу. Построение речи куклы: звукоподражание, минимум слов, соответствие маски куклы и её "речи". Расширение представления о характере и характерности. Словесное действия: поиск речевой характерности, соответствующей маске куклы, движение подготавливающее слово и т.д. Значение актёрского ансамбля в театре кукол: работа двух и более актёров с одной куклой. Особая роль "помощника" в роли. Необходимость исполнения двух и более ролей в одном спектакле (этюде). «Туалет актёра»: выработка потребности в проведении самостоятельного тренажа-настройки перед спектаклем. Парные этюды, придуманные студентами, с простым сюжетом на одно-два события. /Пр/	2	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Занятия по дисциплине «Мастерство артиста театра кукол» носят чисто практическую форму. Степень поэтапного освоения дисциплины студенты демонстрируют в тренировочных упражнениях и этюдах, которые показываются на зачёте и не требуют необходимости индивидуальных контрольных вопросов. Аттестация по дисциплине «Мастерство артиста театра кукол» проводится по результатам освоения студентами учебных заданий и программных разделов текущего семестра. При этом учитываются: творческий потенциал, степень активности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе освоения профессии. Формой контроля по дисциплине является зачет, проводимый в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которого студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие освоение им курса в соответствии с задачами и программными требованиями. На зачет во 2 семестре выносятся этюды с предметом и куклой, которые демонстрируют уровень овладения спецификой тренинга в театре кукол, понимания инсценируемости как основы художественного языка театра кукол, владения основными особенностями психотехники актёра-кукольника, спецификой актёрского существования на сцене, многоуровневым сценическим вниманием, особенностями сценического общения, нестандартностью образного мышления (в обычном видеть необычное). см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Андрианова, Т.П. Тренинг актёра в театре кукол. — Л., 1983. 2. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — СПб: СПбГАТИ, 2010. 3. Голдовский, Б.П. Режиссёрское искусство театра кукол России XX века. — М., 2013. 4. Деммени, Е.С. Призвание - кукольник. — Л., 1986. 5. Королёв, М.М. Искусство театра кукол. — Л., 1973. 6. Наумов, Н.П. «Сочиняем роль», статья в сборнике «Спектакль в сценической педагогике». — СПб: СПбГАТИ, 2006. 7. Некрылова А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984. 8. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981. 9. Пластика рук – основа актёрского искусства кукольника. — СПб: СПбГАТИ, 2012 10. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М., 1983. 11. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010. 12. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993. 13. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965. 14. Что же такое театр кукол? (сборники статей). — М., 1980, 1990. 15. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. — Л., 1973. 16. Крэг, Г. Актер и сверхмарионетка. // Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. — М., 17. Наумов, Н.П. «Об искусстве играющих кукол», статья в научном альманахе «ТЕАТРОН». — СПб: СПбГАТИ, 2010. 18. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981. 19. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983. 20. Сперанский, Е.В. Повесть о странном жанре. — М.: ВТО, 1971. 21. Уварова, И.П. Вертеп: Мистерия Рождества. — М., 2012. 22. Петербургский театральный журнал – публикации о событиях в театре кукол. Дополнительная литература: 1. Йорик, К. История марионеток. — М., 1990. 2. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века: События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007. 3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983. 4. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол. // Что же такое театр кукол. В поисках жанра. — М.: ВТО, 1980. 5. Голдовский, Б.П. История драматургии театра кукол. — М., 2007. 6. Голдовский, Б.П., Духанина, Л. Дети Гефеста. — М.: ВАЙН ГРАФ, 2015. 7. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004. 8. Некрылова, А.Ф., Гусев, В.Е. Русский народный кукольный театр. — Л., 1983. 9. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. — М., 1998. 10. Райтаровская, Н.Ф. Владимир Штейн. История одного театра и судьбы. — М., 2010. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 30.08.2024). 2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 30.08.2024).

3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 30.08.2024).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
5. Театральная библиотека: книги, статьи, драматургия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.biblioteka.teatr-obraz.ru/> (дата обращения: 28.08.2024).
- 6 Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 28.08.2024).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.

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

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

- в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.
- в объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мастерство артиста театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	7	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Костюм – важнейшее составляющее художественного решения спектакля. Цель курса – сформировать у будущего режиссера профессиональное и целостное представление о развитии истории костюма, как неотъемлемой части художественной и материальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Дисциплина «История костюма» даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох в театральном костюме. Несмотря на то, что на исторических костюмах лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Работа с художником

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- особенности характерных для различных исторических периодов деталей костюмов;
3.1.2	- взаимосвязь и влияние друг на друга стилевых, эстетических, художественных особенностей костюма различных эпох, а также влияние эстетического идеала в костюме одной страны или эпохи на другие страны или эпохи;
3.1.3	- составляющие мужского, женского, детского, военного, литургического костюма по эпохам;
3.1.4	- виды и формы исторического костюма различных эпох;
3.1.5	- ткани и материалы, используемые для изготовления предметов одежды;
3.1.6	- значение цветов, орнаментов, характерных для различных исторических периодов;
3.1.7	- коллекции костюма в отечественных и зарубежных музеях;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать и понимать разницу костюмов разных эпох и стран;
3.2.2	- свободно анализировать формы, крой, отделку и составляющие, учитывая социальные особенности и сезонность;
3.2.3	- разбираться в различиях форменной одежды, военного и культового костюма, разных исторических эпох;
3.2.4	- использовать профессиональную терминологию и знать понятийный ряд, относящийся к данной области знаний;
3.2.5	- изучать историю костюма от общей характеристики художественного стиля до деталей предметов одежды и аксессуаров;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- комплексом знаний, позволяющим видеть нюансы и различия тонких рамок временного периода в видах и формах исторического костюма различных эпох;
3.3.2	- стилистическим анализом исторического костюма;
3.3.3	- систематическими знаниями, навыками критического осмысления изобразительных и других материалов;
3.3.4	- профессиональной терминологией в области истории костюма;
3.3.5	- навыком получения информации о нравах и обычаях, выраженных в костюме как части материальной культуры;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Введение в предмет /Лек/	8	2
	Раздел 2. Древний Египет		
2.1	Мужской костюм. Единство формы костюма схенти и различие тканей, причёсок, обуви разных сословий. Костюм фараона. Костюм жреца. Женский костюм. Рубашка-калазирис и способы его декорирования. Сближение мужского и женского костюма в эпоху Нового царства. /Лек/	8	1
	Раздел 3. Костюм Античного мира		
3.1	Костюм древней Греции. Драпировочная самобытность античной одежды. Мужской костюм. От набедренной повязки к хитону. Верхняя одежда – гиматий. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматия. Дорийский костюм – пеплос. Ионийский костюм. Обувь, причёска, украшения. /Лек/	8	1
3.2	Костюм древнего Рима. Мужской костюм. Продолжение традиций драпированного греческого костюма. Сложность и своеобразие драпировки тоги. Туника – одежда рядового гражданина. Одежда воина. Костюм рабов. Женский костюм. Туника, стола, палла. Использование роскошных тканей. Причёски, парики, украшения, обувь. /Лек/	8	1
	Раздел 4. Костюм Византии		
4.1	Значение христианских символов в костюме. Новое отношение к телу человека. Мужской костюм. Появление штанов, как влияние восточного костюма. Туника – связь с античной культурой. Роскошные ткани. Костюм воина. Женский костюм. Кроеная одежда – далматика. Головные уборы, покрывало мафорий. Украшения – византийские золотые эмали, филигрань. /Лек/	8	1
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 5. Костюм Средневековья		
5.1	Раннее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Соединение варварского костюма с традициями античности. Рубашка-шенс, штаны-брэ, чулки-шоссы. Костюм рыцаря. Появление после крестовых походов длинной одежды – блио. Верхняя одежда – плащ. Драпированный головной убор. Женский костюм. Женский вариант шенс. В ранний период – далматика, затем появление сюрко и блио. Верхняя одежда – шап, шазюбль. Головные уборы – оббон, омюз. Появление отрезного платья. Акцентирование рукава. Украшения, обувь. /Лек/	8	1
5.2	Позднее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовую. Появление пурпуэна и длинных шоссос. Динамизация облика мужчины. Упелянд и бургундский стиль в костюме. Обувь пигаши и новый головной убор. Крестьянский костюм. Женский костюм. Выявление женственности. Котт, сюрко, женский упелянд. Готический стиль в костюме – динамичные и заостренные формы, игра цвета и фактур. Вертикальность головных уборов – эннен. Костюм горожанок и крестьянок. /Лек/	8	1
5.3	Раннее русское средневековье. Мужской костюм. Влияние Византии. Символика вышивки. Кафтан, рубаха-туника, плащ, сапоги из цветной кожи. Костюм воина. Народный костюм. Женский костюм. Рубаха, юбка-понева, душегрей. Народный костюм. /Лек/	8	1
5.4	Позднее русское средневековье. Мужской костюм. Влияние татарской одежды. Многослойность костюма. Рубаха, зипун, кафтан, ферязь, охабень. Головные уборы. Царская одежда. Женская одежда. Многослойность, скрывающая женскую фигуру. Рубаха, сарафан, летник или шуба. Акцентирование рукава. Головные уборы. /Лек/	8	1
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 6. Костюм эпохи Ренессанса		
6.1	Италия. Ранний Ренессанс. Мужской костюм. Динамизм, молодёжный стиль костюма. Соттовесте, джорне, кальцони, подчёркивающие юность и стройность. Длинные завитые волосы, маленькие головные уборы. Костюм пожилого человека. Женский костюм. Пластичность, связь с античными традициями. Симара. Контраст узкого лифа и широкой юбки. Тяжёлые ткани с вышивкой. Причёски и головные уборы. /Лек/	8	1

6.2	Италия. Высокий Ренессанс. Мужской костюм. Впечатление массивной фигуры. Крупные объёмы, тяжёлые ткани, темные цвета. Роба, джуббон, беретто. Своеобразие венецианского костюма. Женский костюм. Мягкие объёмы и крупные объёмы, акцент на рукава. Бальцо. Венецианский костюм. Венецианские кружева и стоячий воротник. /Лек/	8	1
6.3	Испания. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Хубон, рапон, кальсес. Имитация форм лат. Эволюция воротника. Тёмный цвет одежды. Народный костюм. Женский костюм. Графичный силуэт. Металлический каркас юбки и лифа. Костюм, как фуляр. Эволюция воротника-гранголы. Верхняя одежда – ропя. Народный костюм. /Лек/	8	1
6.4	Франция. Мужской костюм. Влияние итальянского костюма в первой половине 16 века. Влияние испанского костюма во второй половине 16 века. Костюм католика и гугенота. Женский костюм. Влияние итальянских и испанских мод. Изменение пропорций костюма в конце века. Народный костюм. /Лек/	8	1
6.5	Англия. Мужской костюм. Влияние итальянского, немецкого и испанского костюма. Пересоздание каркасных форм. Дублет, джеркин, раф. Народный костюм. Женский костюм. Влияние испанского каркасного костюма во второй половине 16 века. Интерес к французскому костюму. Народный костюм. /Лек/	8	1
6.6	Германия. Мужской костюм. Влияние готического стиля. Вамс, шаубе, фальтрок. Декорирование одежды разрезами – традиционный германский стиль. Влияние костюмов ландскнехтов. Женский костюм. Влияние готического костюма и одежды ландскнехтов. Испанские тенденции во второй половине 16 века. Народный костюм. /Лек/	8	1
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
Раздел 7. 17 век			
7.1	Франция. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Пурпуэн, широкие о-де-шосс, отложной воротник с кружевами, сапоги с раструбами, шляпа с большими полями. Костюм мушкетера. Женский костюм. Отход от геометризма испанской моды, появление пластицизма в костюме. Две части костюма – распашная роб, платье-котт, широкие рукава, узкий лиф, кружевной отложной воротник. /Лек/	8	1
7.2	Голландия. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Под влиянием военного костюма и революции складывается строгий буржуазный костюм. Отторжение роскошных тканей, интерес к чёрному цвету. Принцип удобства и экономичности. Женский костюм. Связь костюма со средневековыми традициями. Кальвинистские добродетели. Простота формы и цветовая сдержанность, строгость декора. Скрамность причёски, головного убора, небольшое количество украшений. /Лек/	8	1
7.3	Франция. Вторая половина 17 века. Мужская мода. Версальские моды: первый период – ринграв, шемиз, короткий камзол, распущенные по плечам локоны. Второй период – жюстокор, камзол, кюлоты, появление парика. Третий период: появление широкого бранденбургского плаща, муфты. Женский костюм. Версальские моды: первый период – отрезная роба, юбка делится на три части по горизонтали, причёска высокая, отделана кружевом. Второй период – modest и фрипон. Фижмы. Третий период – скромность в духе мадам де Ментенон. Причёска «смирения». /Лек/	8	1
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
Раздел 8. 18 век			
8.1	Франция. Первая половина 18 века. Эпоха регентства. Мужской костюм. Влияние версальских мод. Уменьшение объёма костюма. Изменение головного убора. Эпоха рококо. Постепенное уменьшение жилета. Приподнятые фалды жюстокора. Изменение размера и формы парика. Грим. Женский костюм. Эпоха регентства. Возвращение платья на обручах. Спинка Ватто. Эпоха рококо. Юбка панье, корсет, stomach, уменьшившаяся причёска. Грим. /Лек/	8	1
8.2	Россия. Первая половина 18 века. Реформы Петра I в области костюма. Мужской костюм – ориентация на французскую моду. Женский костюм – ориентация на немецкую моду. Сохранение русских традиций в народном костюме и одежде средних классов. /Лек/	8	1
8.3	Франция. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Создание собственного стиля, отличного от женского костюма. Освобождение от излишнего декора. Упрощение жюстокора. Влияние английского костюма. Женский костюм. Изменение формы панье, влияние причёски на внешний облик. Изменение силуэта костюма в 1770-1780-е годы. /Лек/	8	1
8.4	Англия. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Отказ от декора, использование шерстяных тканей, цветовая сдержанность. Появление новых форм костюма – редингот, спенсер, каррик. Женский костюм. Отказ от излишеств французской моды, сдержанность в юбке, ткани, причёске. /Лек/	8	1
8.5	Россия. Вторая половина 18 века. Влияние французской моды на мужской и женский костюм. Появление придворных платьев в русском стиле. /Лек/	8	1

8.6	Франция. Костюм эпохи революции и директории. Мужская мода. Отказ от символов дворянской культуры – париков, кюлотов, жюстокоров, Анкруаябли – стремление к оригинальности. Женский костюм. Отказ от панье и корсета. Появление шемиза и тонких тканей типа муслина. /Лек/	8	2
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 9. 19 век		
9.1	Франция. 1800-1810-е годы. Амбир. Мужской костюм. Влияние английского костюма. Фрак, жилет, панталоны, цилиндр. Значение рубашки и шейного платка. Женский костюм. Стремление к копированию костюма античной статуи. Талия под грудью. «Нагая» мода. Новая причёска, обувь. /Лек/	8	1
9.2	Англия. 1800-1810-е годы. Мужской костюм. Денди. Их особый стиль поведения и костюма. Значение отточенной формы фрака и панталон. Женский костюм. Влияние французского пристрастия к античности. Английское производство ткани муслин. /Лек/	8	1
9.3	Россия. 1800-1810-е годы. Мужская мода. Влияние костюма английских денди. Костюм 18 века остается только в придворном костюме. Женский костюм. Влияние французского «античного» костюма. Значение кашмирских, турецких шалей. Появление в России производства шалей. /Лек/	8	1
9.4	Франция. 1820-1830 годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Появление чёрного галстука, фетровой шляпы. Романтические костюмы Теофила Готье и Альфреда Мюссе. Женская мода. Возвращение линии талии и корсета. Увеличение юбки и рукавов. Причёска и шляпа. /Лек/	8	2
9.5	Россия. 1820-1830-е годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Кюлоты и панталоны. Верхняя одежда. Женская одежда. Придворный костюм. Изменение силуэта и ткани платья. Корсет. Туфли на плоской подошве. Накидки и мантильи. Русские шарфы и шали. /Лек/	8	2
9.6	Франция. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Начало применения швейной машины. Мужской костюм. Фрак, сюртук, узкие брюки, цилиндр. Творец женской моды Ч.Ф. Ворт. Кринолин. Появление новых типов тканей, химических красителей, прорезиненной ткани. /Лек/	8	2
9.7	Россия. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Мужской костюм приобретает строгий, деловой характер. Роль сюртука, появление пиджака. Народный костюм продолжает традиции старинного национального костюма. Женский костюм. Кринолин, воланы, лиф с баской. Разнообразие типов верхней одежды. /Лек/	8	2
9.8	Франция. 1870-1890-е годы. Мужская мода. Закладываются основы современного мужского гардероба – брюки, жилет, пиджак. Женский костюм. Хрупкость женского образа, значение «профильного» силуэта. Юбка-турнюр, шлейф, разнообразие решения рукава. /Лек/	8	2
9.9	Россия. 1870-1890-е годы. Демократизация мужской моды – увеличивается значение пиджака. Студенческий костюм, красная рубаха – «гарибальдийка», народный костюм – чуйка, сибирка, рубаха. Женский костюм – парижские моды – турнюр – для аристократок, формирование образа курсистки. /Лек/	8	2
9.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 10. 20 век		
10.1	Франция. 1900-1914 гг. Влияние стиля «ар нуво» на женский костюм. Парижские фирмы «Пакен», «Дусе», «Сёстры Калло» создающие новый плавный силуэт. Новаторство Поля Пуаре и влияние на его творчество художников Дягилевского балета. Отмена корсета. Развитие женского костюма для работающих женщин – «тайёр» и одежды для отдыха. /Лек/	8	1
10.2	Россия. 1900-1914 гг. Появление модных мастерских – «Бризак», «Г-жа Ольга», «Гиндус». Крупнейший русский модельер Н.П. Ламанова. Волнообразные формы и текущие линии. Постепенное упрощение женского костюма, его приспособление для различных занятий. /Лек/	8	2
10.3	Франция. 1920-1930-е годы. Габриэль Шанель и новый тип женщины. Главные критерии стиля «гарсон» – удобство и практичность, новый материал – джерси. Мадлен Вионне – возвращение женственности, драпировки, крой по косой линии. Эльза Скьяпарелли – оригинальность костюма, связанная с искусством дадаистов и сюрреалистов. /Лек/	8	2
10.4	СССР. 1920-1930 гг. Поиски советского образа в костюме. Н. П. Ламанова и традиции русского национального костюма. Проекты функциональных мужских и женских костюмов В.Е.Татлина. Прозодежда и идеи конструктивистов о области костюма. Геометрические формы текстильных узоров. В.Ф. Степанова, Л.С. Попова, А.М. Родченко. /Лек/	8	2

10.5	Франция. 1940-е годы. Костюмы времен второй мировой войны. Милитаризация женского костюма. Вынужденное своеобразие головного убора. /Лек/	8	1
10.6	Франция. 1950-е годы. Новый романтизм, как контраст форменной одежды. К. Диор возвратил в моду женственность и элегантность. «Женщина-цветок» от Диора. Возвращение в высокую моду Г. Шанель. Твидовый костюм – первая базовая модель эпохи «прет-а-порте». /Лек/	8	2
10.7	Франция. 1960-е годы. Футуристическая мода – А. Курреж, П. Карден, П. Рабанн. «Трапеция» И. Сен-Лорана. Молодежная мода. Распространение джинсов. Образ хиппи. /Лек/	8	2
10.8	1970-1980-е годы. В. Вествуд и мода панков в Англии. Японские дизайнеры моды – Р. Кавакубо, Й. Ямамото, И. Миякэ. Сексуальность костюма от Д. Версаче. Соединение авангарда и классики в творчестве Д. Дольче и С. Габбана. Выход в высокую моду дизайнеров из США – К. Кляйн, Р. Лорен, Д. Каран. /Лек/	8	2
10.9	1990-е годы. Деконструктивизм и его противники – Д. Гальяно, А. МакКуин. Элегантный прагматизм Т. Форда. /Лек/	8	1
10.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
10.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Костюм Древнего Египта. 2. Костюм Древней Греции. 3. Костюм Древнего Рима. 4. Костюм Византии. 5. Костюм западноевропейского средневековья. 6. Костюм Древней Руси. 7. Итальянский костюм эпохи Ренессанса. 8. Испанский костюм XVI века. 9. Французский костюм первой половины XVII века. 10. Версальские моды. 11. Голландская мода XVII века. 12. Мода французского рококо. 13. Русский костюм петровского времени. 14. Русский костюм елизаветинского времени. 15. Французский костюм эпохи Людовика XVI. 16. Английский костюм второй половины XVIII века. 17. Русский костюм екатерининского времени. 18. Французский костюм конца XVIII века. 19. Русский костюм конца XVIII века. 20. Французский костюм 1800-1820-х годов. 21. Английский костюм денди. 22. Русский костюм 1800-1820-х годов. 23. Французский костюм 1830-х годов. 24. Русский костюм 1830-х годов. 25. Французский костюм второго рококо. 26. Русский костюм второго рококо. 27. Французский костюм 1870-1890-х годов. 28. Русский костюм 1870-1890-х годов. 29. Французский костюм эпохи «ар нуво». Поль Пуаре. 30. Русский костюм эпохи модерна. 31. Габриэль Шанель. 32. Мадлен Вионне. 33. Эльза Скьяпарелли. 34. Советский костюм эпохи конструктивизма. 35. Костюм 1940-х годов. 36. Кристиан Диор. 37. Европейская мода 1960-х годов. 38. Советская мода 1960-х годов. 39. Футуристическая мода. 40. Пьер Карден. 41. Ив Сен-Лоран. 42. Джанни Версаче.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Васильев, А. А. От Мини до Макси. Мода 1960-х годов. — М., 2010 — 200 С.
2. Вайнштейн, О. Б. Денди. — М., 2006.-110 С.
3. Горбачева, Л. М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. — М., 1996 — 120.С.
4. Горбачева, Л. М. Костюм средневекового Запада. — М., 2000. — 150.С.
5. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция института костюма Киото. — М., 2003. — 300 С.
6. Каршинова Л. В. Русский народный костюм. — М., 2005. — 110 С.
7. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. — М., 1997. — 120 С.
8. Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. — М., 2002. — 200 С.
9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Чехословакия, 1986.
10. Климова, Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. — М., 1993. — 400 С
11. Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма. — М., 2005 — 350 С.
12. Коршунова, Т. Т. Костюм в России XVIII - начала XX века из собрания государственного Эрмитажа. — Л., 1979. — 250 С.
13. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. Т.1. — М., 1993. — 150,С.
14. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. Т.2. — М., 2001. — 200 С.
15. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. — М., 2006.
16. Стриженова, Т. К. Из истории советского костюма. — М., 1972. — 240. С.

Дополнительная литература:

1. Барбе д 'Оревельи. О дендизме и Джордже Браммеле. — М., 2000.
2. Минни Кастель. Миф Версаче. — СПб, 2008.
3. Некрасова, Е. А. Томас Гейнсборо.— М., 1990.
4. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян. — М., 1994.
5. Терешкович, Т. А. Словарь моды. — Минск, 1999.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов костюма в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей изобразительного искусства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История декоративно-прикладного искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	7	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История декоративно-прикладного искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель: сформировать представление о зарубежном, русском и российском декоративно-прикладном искусстве, как о специфической форме культурного наследия в обществе на различных этапах его развития с целью применения полученных знаний в области практической деятельности студента.
2	Задачи:
	– изучить историю зарубежного, русского и российского декоративно-прикладного искусства;
	– проанализировать основные этапы развития русского декоративно-прикладного искусства;
	– разбираться в стилях русского и российского декоративно-прикладного искусства;
	– представлять основные материалы, формы, технические приемы русского и российского декоративно-прикладного искусства;
	– уметь на основе полученных знаний самостоятельно заниматься первоначальной атрибуцией произведений русского и российского декоративно-прикладного искусства;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История материальной культуры и быта
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– основные закономерности развития искусства;
3.1.2	– историю возникновения стилей декоративно-прикладного искусства;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– анализировать произведения в различных видах декоративно-прикладного искусства и
3.2.2	народных промыслов по визуальным материалам;
3.2.3	– ориентироваться в специальной литературе;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– практического использования приобретенных знаний в профессиональной деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Место декоративно-прикладного искусства в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме. /Лек/	8	6
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 2. Античный мир		
2.1	Древняя Греция. Город, интерьер, прикладное искусство. Древнегреческий город от хаотической застройки к гипподамовой системе. Оформление городских площадей. Интерьер греческого дома. Своеобразие планировки с центральным двором- перистилем. Способы украшения интерьера – напольные мозаики, роспись стен, использование тканей. Древнегреческая мебель. Виды, формы и способы декорирования. Посуда, еда, питье. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика. /Лек/	8	8

2.2	Древний Рим. Город, интерьер, прикладное искусство. Городская среда города и геометричность её планировки. Форум, инсула, домус. Водоснабжение Рима – колодцы, нимфей, термы. Интерьер древнеримского дома. Планировка дома с атриумом в центре и назначение комнат – табулум, триклиний, кубикла. Способы декорирования интерьера – напольные и настенные мозаики, мрамор, настенная живопись. Четыре стиля помпейской живописи. Древнеримская мебель. Использование греческих форм и новые способы их декорирования. Ритуал древнеримского обеда. Композиция мебели в триклинии. Посуда, сосуды для вина. Еда и питьё. /Лек/	8	8
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 3. Средние века		
3.1	Европейский средневековый город, интерьер, мебель. Византийские дворцовые интерьеры, мебель, предметы быта. Западноевропейский средневековый город. Концентрическая планировка, вертикализм построек, криволинейность улиц, появление фасадов жилых домов. Средневековый интерьер. Парадный зал и жилые покои в феодальном замке и их стихийная композиция. Отделка интерьеров штукатуркой, живописью, тканями. Появление камина. Раннехристианская, романская и готическая мебель. Посуда, еда, питьё в феодальном замке и крестьянском доме. /Лек/	8	6
3.2	Древнерусский город, интерьер, мебель. Русский средневековый город – планировка, усадебная застройка. Русская изба – внешний вид и интерьер. Палаты боярина. Мебель, прикладное искусство, берестяные грамоты Древней Руси. /Лек/	8	6
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 4. Эпоха возрождения		
4.1	Ренессансный город, интерьер, мебель. Модель нового города в трактатах Л. Альберти и картинах художников. Осуществление этих идей во Флоренции XV века. Итальянское палаццо – фасады, внутренний двор, система галерей и лестниц, появление анфиладной планировки. Интерьер палаццо и влияние на его решение античной культуры. Украшение стен фресками, а позднее масляной живописью с рельефным декором. Создание Рафаэлем и Дж. Де Удине гротесковых орнаментов и их применение в Ватиканских лоджиях. Создание новых форм мебели и использование средневековых. Прикладное искусство. Керамика Фаэнцы, Сиены, Урбано. Венецианское стекло. Возрождение во Франции. Школа Фонтенбло. Альбом Ж. Дюсеро с образцами орнаментов. Керамика Б.Палисси. /Лек/	8	5
4.2	Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса. /Лек/	8	5
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
	Раздел 5. XVII-XVIII века		
5.1	Итальянское барокко. Город, интерьер. Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы. Барочный Рим. «Бронный трезубец» М. Фонтана. Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование ордерной системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором. Появление криволинейных форм в мебели. Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк. Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца. Французская мебель. Мастерская А. Ш. Буля. /Лек/	8	6
5.2	Быт Голландии XVII века. Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру. Скромность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс. Еда, питьё и сервировка стола в буржуазном быту. Мебель XVII века. Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	8	6
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	1
5.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Примерный перечень вопросов к зачету: 1. Древняя Греция. Город. Интерьер. 2. Древний Рим. Город. Интерьер. 3. Средние века. Время. Город. Интерьер. 4. Средние века. Русь. Город. Интерьер. 5. Ренессанс. Италия. Город. Интерьер. 6. XVII век. Италия. Город. Интерьер. 7. XVII век. Франция. Город. Интерьер. 8. XVII век. Голландия. Город. Интерьер.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: - Абрамцево. — Л., 1988 – 120 с. - Бабицева, Н. Н. История художественно-материальной культуры. — М., 1957.-110 с. - Бартенев, И. А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XIX века. — Л., 1984- 120 с. - Кнабе, Г. С. Древний Рим. История и повседневность. — М., 1986.- 120 с. - Кучумов, А. М. Убранство русского жилого интерьера. XIX века. — Л., 1977-110 с. - Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера. — М., 1990. - Моран, А. История декоративно-прикладного искусства. — М., 1982. - Муравьева, И.А. Век модерна. — СПб, 2004. - Розенталь, Р., Ратцка, Х. История прикладного искусства Нового времени. — М., 1971.-200 с. - Ястребицкая, А. Л. Западная Европа XI- XIII веков. — М., 1978.- 140 с. Дополнительная литература: - Адамс, С. Движение искусств и ремесел. — М., 2000. - 90 с. - Борисова, Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. — М., 1994. - 190 с. - Длуголенский, Я. Н. Век Достоевского. — СПб, 2005. - 150 с. - Крипа, М. Антонио Гауди. — М., 2004. - 110 с. - Лаврентьев, А. Н. Александр Родченко. — М., 2007. - 100с. - Савицкая, В. Превращения шпалеры. — М., 1995. - 90 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: - Древнерусское искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: https://rusmuseum.ru/collections/ancient-art/ (дата обращения: 01.09.2024). - Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: https://rusmuseum.ru/collections/decorative-arts/ (дата обращения: 01.09.2024). - Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: https://rusmuseum.ru/collections/folk-art/ (дата обращения: 01.09.2024). - Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024). - Прикладное искусство Западной Европы XI - XV вв.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/25appleur/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024). - Художественное убранство русского интерьера XIX - начала XX в.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/03rus/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024).

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История декоративно-прикладного искусства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей искусства и историей архитектуры.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры

**«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»**

Рабочая программа

Специальность высшего образования

52.05.02 Режиссура театра

Квалификация

«Режиссер драмы»

Год приема – **2024**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ильин Михаил Анатольевич, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Специализация	Режиссер драмы
Квалификация	Режиссер драмы
Год приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	В два этапа во 1-м (2 недели), в 3-м (2 недели), в 5-м (2 недели) семестрах
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 6 недели / 432 час, <i>в том числе 432 часа в форме практической подготовки</i>

2. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является совершенствование и закрепление профессиональных умений и навыков по режиссуре и актерскому мастерству в условиях подготовки учебных сценических работ.

Задачи, решаемые в период прохождения учебной практики:

- развитие навыков самостоятельной творческой работы студентов на каждом этапе профессионального обучения.
- освоение и совершенствование актерской творческой техники.
- использование знаний и навыков, приобретаемых на профилирующей дисциплине «Режиссура и актерское мастерство», для выполнения практических творческих заданий.
- приобретение студентами опыта первичных профессиональных режиссерских навыков при постановке учебных этюдов, отрывков, выполнении творческих заданий;
- приобретение опыта работы с актерами в качестве ассистента режиссера-педагога, режиссера;
- развитие навыков анализа проделанной работы и профессиональной самооценки.
- проверка уровня готовности будущего специалиста к самостоятельному решению творческих задач в режиссерских и актерских учебных работах (этюдах, драматургических отрывках, сценических композициях) на соответствующих этапах обучения.

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе учебной практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, связанной с подготовкой к показам, студенты используют знания, умения, навыки, полученные ими в процессе теоретического и практического обучения в семестрах, приобретают и умножают опыт совместной работы над сценическими произведениями, совершенствуют профессиональные режиссерские и актерские навыки. Учебная практика позволяет моделировать и осваивать отдельные этапы и компоненты творческого процесса создания сценического произведения с постепенным усложнением учебно-творческих задач.

Прохождение учебной практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение учебной практики – подготовки к показам в сочетании с другими формами практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить овладение студентом следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и обязательными компетенциями (ПКО), определенными Институтом:

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Знает: - основные виды, формы и направления хозяйственной деятельности в обществе; - механизмы рыночного и государственного регулирования экономики, условия экономического развития Умеет: - обосновывать принимаемые решения экономического характера в различных областях своей жизнедеятельности Владеет: - опытом участия в разработке и принятии финансово-экономических решений в работе над творческим проектом; - опытом обеспечения экономических условий собственной жизнедеятельности
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	Знает: - собственные потребительские запросы и соответствующие финансовые цели; - предлагаемые финансовыми организациями инструменты для распоряжения личным бюджетом Умеет: - распределять, контролировать и регулировать личные доходы и расходы в соответствии с текущими и долгосрочными целями; - выбирать и применять финансовые инструменты, необходимые для управления личным бюджетом Владеет: - опытом осуществления доступных финансовых операций в различных областях жизнедеятельности

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства.	Знает: - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры и художественные направления в театральном искусстве Умеет: - выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности Владеет: - опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни Умеет: - определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора; - определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера Владеет: - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом исполнения роли в спектакле

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс	Знает: - специфику организации образовательного процесса по режиссуре и актерскому мастерству; - структуру и последовательность освоения учебного материала по дисциплине Умеет: - отбирать упражнения, тренинги и литературный материал для решения

	конкретных задач на различных этапах образовательного процесса; - формулировать задачи, решаемые на каждом этапе образовательного процесса Владеет: - опытом планирования и организации занятий по профильной дисциплине
ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы	Знать: - содержание и принципы разработки учебно-методической литературы по дисциплине Уметь: - вырабатывать теоретические обобщения и практические рекомендации для реализации в образовательном процессе в области режиссуры и актерского искусства; - отбирать и грамотно излагать материал для методических разработок Владеть: - опытом разработки методических материалов по дисциплине
ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: - используемые в театральной педагогике методы, формы и средства обучения режиссуре и актерскому мастерству; - основы педагогики и психологии Умеет: - теоретически и практически исследовать и систематизировать разнообразный опыт профессионального обучения и совершенствования в области режиссуры и актерского искусства; - обосновывать собственную педагогическую стратегию и тактику в образовательном процессе Владеет: - методиками преподавания профессиональных дисциплин в области режиссуры театра и актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях

- способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности (ПКО-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-2.1. Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера	Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства Умеет: - 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 Владеет: - основами актерской творческой техники; - методикой анализа и сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций
--	--

- способен производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки (ПКО-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерскую интерпретацию литературного материала	Знает: - теоретические и методические основы работы режиссера с литературной основой будущей постановки Умеет: - 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 Владеет: - навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; - основами инсценирования
ПКО-3.2. Осуществляет творческое проектирование постановки	Знает: - цели и задачи подготовительного этапа работы над постановкой; - специфику образного языка театрального искусства Умеет: - разрабатывать режиссерский замысел постановки; - организовывать работу других участников постановки по развитию замысла и поиску сценических решений его воплощения; - разрабатывать постановочный план будущего спектакля, представления Владеет: - навыками творческого проектирования постановки

- способен вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами (ПКО-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-4.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала	Знает: - основы психологии и педагогики творческой деятельности; - специфику актерского искусства; - цели и задачи репетиционного периода работы над постановкой Умеет: - формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; - создавать условия для продуктивной репетиционной работы; - стимулировать интерес актеров к саморазвитию, обогащению творческой техники и общей культуры Владеет: - различными способами репетиционной работы; - методом действенного анализа пьесы и роли

5. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Прохождение учебной практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

Формы обучения	Семестр, количество недель	Контакт. часы	Часы на самост. работу	Контроль	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	1 семестр, 2 недели	36	99	9	4 / 144	Зачет
	3 семестр, 2 недели	36	99	9	4 / 144	Зачет
	5 семестр, 2 недели	36	99	9	4 / 144	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (подготовка к показам) проводится в структурных подразделениях Института, в том числе в организации исполнительских искусств, на базе которой проходит обучение. Практика направлена на совершенствование и закрепление профессиональных умений и навыков по режиссуре и актерскому мастерству в условиях подготовки учебных сценических работ, предъявляемых на экзаменах 2, 4, 6-го семестров по дисциплине «Режиссура и актерское мастерство». Для успешного и полного прохождения учебной практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (подготовка к показам) студентам следует направить усилия на закрепление и применение на деле знаний, навыков и умений, приобретенных на каждом этапе освоения базовой профессиональной дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» в тесной связи с другими дисциплинами рабочего учебного плана.

В объем самостоятельной работы студента включается работа по подготовке упражнений, этюдов, драматургических отрывков, сценических композиций, творческих акций, как по заданию руководителя практики, так и по собственной инициативе. Самостоятельной работе при прохождении учебной практики уделяется особое внимание, поскольку данный этап обучения требует от студентов высокого уровня самоорганизации, умелого взаимодействия друг с другом и со всеми участниками творческого процесса.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Учебная актерская практика

1.1. Основы актерского мастерства

Участие в подготовке и проведении показов фрагментов актерского тренинга (упражнений, этюдов) на зачетах, экзаменах, открытых уроках.

Участие в качестве актеров в режиссерских работах сокурсников над отрывками из прозы, сценами из драматургии, показ отрывков на зачетах, экзаменах, открытых уроках.

Участие в разборе экзаменационных (зачетных) показов, открытых уроков под руководством педагогов.

1.2. Опыт работы актера над ролью

Работа в качестве актера в сценических этюдах и отрывках однокурсников-режиссеров. Работа в качестве актера в спектакле режиссерского курса, поставленном руководителем или педагогом мастерской, если это предусмотрено учебным планом. Прохождение всех этапов работы над ролью, выпуск спектакля, показ на зрителе, многократные показы с корректированием работы над ролью.

Опыт работы актером в кинематографе (в качестве дополнения к основной программе).

2. Учебная режиссерская и ассистентская практика

2.1. Основы режиссуры

Подготовка и проведение под руководством педагогов показов режиссерских учебных работ на зачетах, экзаменах, открытых уроках (режиссерские этюды и «микроспектакли» на материале картин, стихотворений, басен, песен; инсценированные отрывки из прозы, сцены из пьес и др.).

Освоение и оформление сценического пространства для показа режиссерских учебных работ. Организация и проведение монтажных. Разработка и осуществление светового и звукотехнического сопровождения показов.

Видеосъемка режиссерских работ.

Разбор показов режиссерских учебных работ с педагогами.

2.2. Ассистентская практика

Знакомство с творческим процессом создания театрального спектакля (концерта, представления) и непосредственное участие в этом процессе в учебном театре или в профессиональном театре под руководством режиссера-постановщика.

Всестороннее знакомство с творческой и производственной жизнью театра: с текущим репертуаром, организационной структурой, техническим оснащением, цехами и другими подразделениями.

Знакомство с пьесой и режиссерским замыслом спектакля, с подготовительной и репетиционной работой режиссера-постановщика, его сотрудничеством с другими участниками творческой группы, работающей над спектаклем. Выполнение творческих и организационных заданий режиссера-постановщика. Участие в организации выпуска спектакля.

Учебная ассистентская практика на базе Института проводится в период выпуска в Учебном театре спектакля (тематической концертной, фестивальной сценической постановки) в постановке руководителя курса. В других случаях (в сотрудничестве с профессиональным театром или с другой мастерской Института) ассистентская практика проводится при условии совместимости с текущим учебным процессом.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Зачет по практике

Зачет по учебной практике проводится в конце соответствующего семестра в сочетании с промежуточной аттестацией по дисциплине «Режиссура и актерское мастерство». Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

На зачете оценивается вклад студента в подготовку и проведение показов учебных сценических работ, качество выполнения им соответствующих организационных и творческих заданий в период прохождения практики, уровень овладения предусмотренными программой компетенциями. Решение об аттестации принимает руководитель курса.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу студент подбирает самостоятельно, используя учебные программы по профилирующим дисциплинам, книги, периодическую печать, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с педагогами-руководителями практики.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

1. Технология хранения больших объемов информации в компактном виде.
2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.
3. Мультимедийные технологии по отдельным разделам и темам дисциплины.
4. Современные технологии оформления спектакля.
5. Интерактивные технологии работы со зрительской аудиторией.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанном на приём компактной зрительской аудитории.

3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.
 4. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.
 5. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории.
- Средства затемнения дневного света.
6. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.
 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.
 8. Специализированная сценическая площадка для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры

«ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

52.05.02 Режиссура театра

Квалификация

«Режиссер драмы»

Год приема – **2024**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ильин Михаил Анатольевич, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Специализация	Режиссер драмы
Квалификация	Режиссер драмы
Год приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Творческая практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	В 6-м (2 недели), 7-м (2 недели), 8-м (3 недели) семестрах
Трудоемкость практики	15 зачетных единиц / 7 недель / 540 часов, в том числе 540 часов в форме практической подготовки

2. Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики – творческой является формирование у студентов навыков самостоятельной работы, способности к созданию художественных образов как средствами актерского искусства, так и средствами режиссуры.

Задачи, реализуемые в процессе прохождения практики:

- применение и уточнение на практике полученных в процессе обучения знаний и умений по дисциплинам профессионального цикла;
- приобретение опыта самостоятельной организации творческого и репетиционного процесса;
- совершенствование актерской техники;
- постановка спектакля малой формы.

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – творческая направлена на совершенствование и закрепление профессиональных умений и навыков и приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности в условиях, максимально приближенных к работе в профессиональном театре.

Творческая практика предполагает подготовку и исполнение ролей в спектаклях актерско-режиссерского курса для совершенствования и закрепления профессиональных умений и навыков по актерскому мастерству; направлена на решение студентами конкретных творческих и организационных задач, относящихся к реальной деятельности режиссера в профессиональном театре. Практика является естественным продолжением базового профессионального курса «Режиссура и актерское мастерство» и служит подтверждением качества освоения студентами данной специальности, создавая условия для применения ими на деле соответствующих знаний и навыков. Производственная практика на втором ее этапе связана с опытом выпуска обучающимся под руководством руководителя курса первого спектакля на материале одноактной пьесы или равнозначной по объему инсценированной прозы в стационарных или выездных условиях.

В процессе производственной практики – творческой студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического и практического обучения и

при прохождении практик в предыдущих семестрах, накапливают актерский опыт, а также готовят себя к постановке спектакля в профессиональном театре.

4. Перечень планируемых результатов освоения практики

В результате прохождения производственной практики – творческой студент должен овладеть следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и обязательными профессиональными компетенциями (ПКО), определенными Институтом:

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства.	Знает: - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры и художественные направления в театральном искусстве Умеет: - выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности Владеет: - опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни Умеет: - определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора; - определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера Владеет: - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом исполнения роли в спектакле

- способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства (ОПК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля, роли; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - создавать оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли; - творчески исследовать и отображать актуальные социальные, нравственные, психологические проблемы жизни общества; - обосновывать критерии поиска и выбора выразительных средств для сценического воплощения произведения Владеет: - базовой методологией режиссуры и актерского мастерства
ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - теоретические основы и методические принципы создания сценических произведений средствами режиссуры и актерского мастерства; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - разрабатывать и воплощать замысел сценического произведения (спектакля, представления, роли), используя разнообразные выразительные средства театрального искусства; - определять и использовать смысловые и эстетические критерии для согласования содержательных и формообразующих компонентов произведения Владеет: - методикой и опытом создания сценических произведений (спектаклей, представлений, ролей)
ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - принципы управления творческим коллективом; - основы психологии художественного творчества; - условия организации художественно-производственного процесса в театре

	Умеет: - организовать творческую деятельность в сфере искусства и руководить ею; - обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания и многократных показов Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
--	--

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности	Знает: - различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности Умеет: - вести поиск и аналитическую обработку информации в соответствии с тематическим содержанием, целями и задачами творческого проекта Владеет: - навыками сбора и сортировки информации
ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / при работе над научным исследованием	Знает: - различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи; Умеет: - осуществлять обоснованный выбор и применение информационно-коммуникационных технологий, соответствующих задачам профессиональной деятельности Владеет: - навыками применения электронных средств и систем коммуникации в профессиональной деятельности

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс	Знает: - специфику организации образовательного процесса по режиссуре и актерскому мастерству;

	- структуру и последовательность освоения учебного материала по дисциплине Умеет: - отбирать упражнения, тренинги и литературный материал для решения конкретных задач на различных этапах образовательного процесса; - формулировать задачи, решаемые на каждом этапе образовательного процесса Владеет: - опытом планирования и организации занятий по профильной дисциплине
ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы	Знать: - содержание и принципы разработки учебно-методической литературы по дисциплине Уметь: - вырабатывать теоретические обобщения и практические рекомендации для реализации в образовательном процессе в области режиссуры и актерского искусства; - отбирать и грамотно излагать материал для методических разработок Владеть: - опытом разработки методических материалов по дисциплине
ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: - используемые в театральной педагогике методы, формы и средства обучения режиссуре и актерскому мастерству; - основы педагогики и психологии Умеет: - теоретически и практически исследовать и систематизировать разнообразный опыт профессионального обучения и совершенствования в области режиссуры и актерского искусства; - обосновывать собственную педагогическую стратегию и тактику в образовательном процессе Владеет: - методиками преподавания профессиональных дисциплин в области режиссуры театра и актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях

- способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией) (ПКО-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-1.1. Создает оригинальные сценические произведения с использованием	Знает: - теоретические и методические основы

разнообразных выразительных средств	театральной режиссуры; - достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности Умеет: - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом постановки; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки Владеет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений
-------------------------------------	---

- способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности (ПКО-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-2.1. Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера	Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства Умеет: - 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 Владеет: - основами актерской творческой техники; - методикой анализа и сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций

- способен производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки (ПКО-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерскую интерпретацию литературного материала	Знает: - теоретические и методические основы работы режиссера с литературной основой будущей постановки Умеет: - 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 Владеет: - навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; - основами инсценирования
ПКО-3.2. Осуществляет творческое проектирование постановки	Знает: - цели и задачи подготовительного этапа работы над постановкой; - специфику образного языка театрального искусства Умеет: - разрабатывать режиссерский замысел постановки; - организовывать работу других участников постановки по развитию замысла и поиску сценических решений его воплощения; - разрабатывать постановочный план будущего спектакля, представления Владеет: - навыками творческого проектирования постановки

- способен вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами (ПКО-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-4.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала	Знает: - основы психологии и педагогики творческой деятельности; - специфику актерского искусства; - цели и задачи репетиционного периода работы над постановкой Умеет: - формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; - создавать условия для продуктивной репетиционной работы; - стимулировать интерес актеров к саморазвитию, обогащению творческой техники и общей культуры Владеет: - различными способами репетиционной работы; - методом действенного анализа пьесы и роли

- способен разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления (ПКО-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-5.1. Создает аудиовизуальную композицию постановки с применением разнообразных выразительных средств: сценографии, звукового и светового оформления, пластической разработки, спецэффектов	Знает: - композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; - сценические выразительные средства и особенности их применения Умеет: - 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 Владеет: - навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; - имеет опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

5. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Прохождение производственной практики – творческой осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

Формы обучения	Семестр, количество недель	Контакт. часы	Часы на самост. работу	Контроль	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	6 семестр, 2 недели	36	108	-	4 / 144	-
	7 семестр, 2 недели	36	144	-	5 / 180	-
	8 семестр, 2 недели	54	153	9	6 / 216	Зачет с оценкой

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – творческая проходит на различных театральных площадках в организации исполнительских искусств, на базе которой проходит обучение курса. Руководство практикой осуществляет руководитель режиссерского курса.

Студенты в составе актерской группы курса в творческом содружестве с режиссером и другими участниками постановочного процесса исполняют актерские работы в условиях, максимально приближенных к профессиональным. Выбор руководителем курса сценического материала - результат многочисленных актерских проб и заявок на основе драматургии (литературной основе), предъявляемых студентами в соответствии с программой семестров.

Студенты формируют творческие коллективы для работы над спектаклем. К работе могут привлекаться профессиональные актеры, а также студенты старших актерских курсов, художник-сценограф (в том числе – из студентов старших курсов факультета сценографии и театральной технологии), при необходимости – другие специалисты. Студенту-практиканту следует подбирать их на основе единства творческих и профессиональных интересов. Студенты заблаговременно подают заявки в цеха театра на возможное использование имеющихся в запасниках элементов декораций, костюмов, реквизита. Если, по мнению руководителя курса, спектакль претендует на выпуск на сцене организации исполнительских искусств, работа проходит все соответствующие такому случаю процедуры просмотра, утверждения и обеспечения выпуска.

В процессе работы над спектаклем малой формы студенты чередуют самостоятельную работу с консультациями и периодическими показами руководителю курса промежуточных этапов работы.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Работа актера над ролью в драматическом театре

Знакомство с творческим процессом создания театрального спектакля и непосредственное участие в этом процессе в качестве актера в учебном театре под руководством режиссера-постановщика (режиссера-педагога).

Знакомство с творческой и производственной сторонами жизни театра в процессе работы над ролью и спектаклем.

Работа в качестве актера в дипломных спектаклях курса. Прохождение всех этапов работы над ролью, выпуск спектакля, показ для зрителей, многократные показы с последующим режиссерским разбором и корректированием работы над ролью.

Участие в театральных фестивалях, творческих конкурсах.

2. Работа режиссера над постановкой малой формы

Постановка малой формы предполагает выпуск одноактного спектакля на драматургической основе (пьеса, инсценировка, сценарий) с участием не менее двух исполнителей ролей - профессиональных актеров или студентов выпускного актерского курса, продолжительностью – не менее 45 минут.

2.1. Подготовительный период работы над спектаклем

Выбор литературного и драматургического материала для самостоятельной режиссерской работы. Режиссерский анализ пьесы. Разработка режиссерского замысла. Формирование творческой группы для работы над спектаклем. Читка пьесы и обсуждение ее с творческим коллективом. Разработка художественного, звукового и светового оформления спектакля. Разработка пластического решения спектакля. Подбор элементов декораций, костюмов, реквизита.

2.2. Репетиционный период работы над спектаклем

Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала и интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки).

Работа режиссера с актерами. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью и спектаклем. Сочетание методологического подхода (действенный анализ, этюдный способ репетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение воображения и фантазии актеров сведениями, образами и ощущениями, передающими характерные черты изображенной в пьесе жизни, а также задающими ориентиры в творческом поиске. Педагогическая работа режиссера: помощь актерам в работе над ролями во всех компонентах. Поиск жизненной и художественной правды, способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. Реализация жанровых и стилистических особенностей пьесы и ее режиссерской интерпретации. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия ролей и спектакля в целом. Налаживание взаимодействия актеров в творческом процессе. Создание актерского ансамбля.

2.3. Выпускной период работы над спектаклем

Объединение всех компонентов спектакля. Готовность декораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления. Монтировочные репетиции. Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления.

Генеральная репетиция со зрителем. Показ кафедре.

Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в случае его дальнейшей сценической жизни.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по практике

Творческая практика проходит в четыре этапа. В течение первых трех этапов формируется репертуар дипломных спектаклей актерской группы курса. Роли, подготовленные и исполненные студентом режиссерской группы в период прохождения производственной практики, могут стать материалом для защиты им выпускной квалификационной работы (ВКР) по специальности «Актерское искусство». Актерские работы студента, подготовленные и исполненные в условиях максимально приближенных профессиональным, являются продолжением практических занятий по дисциплине «Режиссура и актерское мастерство». Выбор руководителем курса сценического материала для ВКР является результатом многочисленных актерских проб и заявок на основе драматургии (литературной основе), предъявляемых студентом в соответствии с программой семестров. Таким образом, три этапа производственной практики – творческой и чередующиеся с ними семестровые занятия по теоретическим и практическим дисциплинам являются единым процессом. Аттестация студентов за прохождение этого этапа производственной практики проводится в седьмом семестре с учетом работы, проделанной в течение всех трех этапов. Перед зачетом руководитель курса собирает отчеты студентов о прохождении практики и делает в них письменное заключение о выполнении студентом поставленных задач (см. приложение 1 к программе с формой отчетного бланка).

Четвертый этап производственной практики связан с постановкой студентом первого самостоятельного спектакля малой формы. На зачет с оценкой в 8-м семестре студентами предъявляются готовые спектакли и оцениваются кафедрой на предшествующих зачету показах в согласованные сроки. В результате просмотра и обсуждения каждого спектакля кафедра определяет уровень профессиональной компетентности студента, его готовности к последующей преддипломной практике – самостоятельной постановке спектакля в профессиональном театре. Перед зачетом руководитель курса собирает отчеты студентов о прохождении практики и делает в них письменное заключение о выполнении студентом поставленных задач (см. приложение 2 к программе с формой отчетного бланка). Отчетными

материалами о производственной практике – творческой являются также: программка и афиша; фотоснимки и видеозапись спектакля (при наличии). Зачет проводится руководителем курса на основании решений кафедры по всем предъявленным студентами курса спектаклям.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу, а также аудио- и видеоматериалы студент подбирает самостоятельно, руководствуясь целями практики, используя рекомендации учебных программ по профилирующим дисциплинам, книги, периодическую печать, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителем практики или соответствующими педагогами-специалистами. При подборе литературы и использовании сетевых ресурсов необходимо учитывать не только профессиональную специализацию студента, но и содержание, и образную природу выбранного для постановки драматургического материала (изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, раскрывающих разные стороны жизни, отраженной в пьесе, особенности биографии и художественного мира автора), а также направление поисков его сценического воплощения.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

1. Технология хранения больших объемов информации в компактном виде.
2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.
3. Мультимедийные технологии по отдельным разделам и темам дисциплины.
4. Современные технологии оформления спектакля;
5. Интерактивные технологии работы со зрительской аудиторией.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на прием компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.
4. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.
5. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света.
6. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.
7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.
8. Специализированная сценическая площадка (Учебный театр) для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории.

Пример бланка о прохождении творческой практики 6-8 семестров

ОТЧЕТ
о прохождении творческой практики
студента ____ курса
Российского государственного института сценических искусств

Фамилия, имя, отчество	
Направление подготовки (специальность)	52.05.02. Режиссура театра
Квалификация	«Режиссер драмы»
Факультет	Актерского искусства и режиссуры
Кафедра	Режиссуры
Форма обучения	Очная
Руководитель курса	Должность, ФИО
Семестр, даты	
Место прохождения практики	
Автор, название пьесы (литературной основы)	
Название спектакля	
Роль (роли) в спектакле	
Краткое содержание проделанной работы	

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись студента)

Заключение руководителя курса о прохождении практики:

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись руководителя курса)

Пример бланка о прохождении творческой практики 8 семестра

ОТЧЕТ

о прохождении творческой практики (постановка спектакля малой формы)

студента ____ курса

Российского государственного института сценических искусств

Фамилия, имя, отчество	
Направление подготовки (специальность)	52.05.02. Режиссура театра
Квалификация	«Режиссер драмы»
Факультет	Актерского искусства и режиссуры
Кафедра	Режиссуры
Форма обучения	Очная
Руководитель курса	Должность, ФИО
Семестр, даты	
Место прохождения практики	
Автор, название пьесы (литературной основы)	
Название спектакля	
Выпускной период и дата премьеры	
Постановочная бригада	
Исполнители ролей (с указанием ФИО, курса, на котором учатся, или театра, в котором работают, исполненных ролей)	
Краткое содержание проделанной работы	

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись студента)

Аттестация студента руководителем курса:

Рекомендую оценить предъявленную режиссерскую работу на оценку _____.

Руководитель курса _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись)

Заключение кафедры:

В соответствии с критериями аттестации
прохождение студентом творческой практики 8 семестра оценивается на _____

Зам. заведующего кафедрой _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры

Программа
Государственной итоговой аттестации

Специальность высшего образования
52.05.02 Режиссура театра
Квалификация
«Режиссер драмы»

Годы приема – **2024**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ильин Михаил Анатольевич, профессор

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ на заседании кафедры
28.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	23
4. Государственная экзаменационная комиссия	24
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	25
1. Программа государственного экзамена «История и теория мировой художественной культуры»	25
1.1. Цели и задачи государственного экзамена	25
1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена	25
1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену	31
1.4. Литература	32
1.5. Критерии оценки на государственном экзамене	32
2. Выполнение выпускной квалификационной работы	32
2.1. Постановка спектакля в профессиональном театре	32
2.2. Подготовка материалов для выпускной квалификационной работы	34
3. Требования к выпускным квалификационным работам	34
3.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	34
3.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	35
3.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	36
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	37
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	37
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	37

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Специализация	Режиссер драмы
Квалификация	Режиссер драмы
Годы приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – ВСЕГО	25 зачетных единиц / 900 часов (22 недели)
в том числе:	
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	3 зачетные единицы / 108 часов (1 неделя)
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	22 зачетные единицы / 792 часа (22 неделя)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 52.05.02 *Режиссура театра* (квалификация «Режиссер драмы»).

В процессе ГИА оценивается овладение студентом следующими универсальными (УК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, а также обязательными профессиональными компетенциями (ПКО) и профессиональными компетенциями (ПК), определенными Институтом:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	Знает: - источники информации и способы исследования событий и явлений в области общественной жизни и художественного творчества; - философские, исторические, социальные, нравственные аспекты развития общества, культуры и искусства; - признаки проблемных ситуаций в жизни общества и способы их отражения в произведениях искусства Умеет: - исследовать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - определять содержательную проблематику

	произведений искусства Владеет: - методами и средствами критического и системного анализа
УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	Знает: - принципы углубленного изучения и структурной разработки проблемной ситуации; - способы выработки решений проблемной ситуации в условиях коллективного творческого взаимодействия Умеет: - определять ориентиры поиска с учетом присущих ситуации узловых проблем; - разрабатывать обоснованные варианты решений узловых проблем; - моделировать развитие ситуации на основе разных вариантов решений Владеет: - технологией и опытом организации творческого поиска в работе над проектом в своей профессиональной сфере
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	Знает: - ключевые сведения о проблемной ситуации; - варианты решений, выработанные в процессе творческого поиска Умеет: - определять перспективные и промежуточные цели деятельности - разрабатывать план действий по реализации поставленных целей, выбирая наиболее продуктивные способы их достижения Владеет: - методикой и опытом стратегического планирования в работе над проектом в своей профессиональной сфере

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта	Знает: - принципы разработки и основные компоненты концепции проекта Умеет: - обосновывать актуальность, цели и задачи проекта, сферу его реализации и ожидаемый результат; - вести стратегическое и оперативное планирование осуществления проекта;

	- определять объем материальных и финансовых затрат на реализацию проекта; - определять круг и условия сотрудничества организаций и лиц, участвующих в проекте Владеет: - методикой и опытом создания концепции проекта в своей профессиональной сфере
УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	Знает: - принципы планирования творческих проектов Умеет: - формулировать цели проекта, планировать последовательность этапов и действий по его осуществлению; - составлять календарный план реализации проекта; - устанавливать задачи и зоны ответственности участников проекта; - планировать ресурсное обеспечение проекта; - оценивать риски и создавать план реагирования на них Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере
УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Знает: - методы управления творческим проектом Умеет: - осуществлять постоянное наблюдение за ходом реализации проекта, контролировать качество, регулировать действия участников в зависимости от изменения условий Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере

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

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы	Знает: - этические нормы и психологические особенности коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в реализации проекта Умеет: - осуществлять свою деятельность в соответствии с целями, задачами и нормами командной работы;

	- работать над проектом в продуктивном взаимодействии со всеми его участниками Владеет: - навыками работы над проектом в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: - принципы управления творческим коллективом Умеет: - формировать команду в соответствии с целями и задачами проекта; - распределять зоны деятельности и ответственности участников команды, направлять и координировать их работу; - осуществлять контроль, коррекцию и стимулирование работы членов команды Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.3. Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	Знает: - этические нормы командной работы и способы влияния на поведенческую мотивацию участников проекта Умеет: - определять и реализовывать этические приоритеты и правила конструктивного взаимодействия в работе над проектом; - согласовывать мотивы индивидуальной и коллективной деятельности участников проекта Владеет: - навыками преодоления противоречий между участниками коллективного творческого процесса

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знает: - принципы, формы и стили делового общения; Умеет: - устанавливать и поддерживать контакты и конструктивное взаимодействие с партнерами в процессе подготовки и осуществления проектов Владеет: - навыками и опытом профессионального и академического делового общения в работе

	над коллективными творческими проектами
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	Знает: - функциональные возможности современных средств информации и связи; - правила устной и письменной речи на государственном и иностранном языках Умеет: - излагать и передавать информацию, поддерживать деловое общение на русском и иностранном языках при помощи современных коммуникационных технологий Владеет: - навыками общения на государственном и иностранном языках; - навыками применения электронных средств и систем коммуникации
УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Знает: - специфику и методические принципы перевода деловых и специальных текстов Умеет: - адекватно передавать содержание и стилистические особенности переводимого текста Владеет: - навыками языкового перевода текстов, связанных с творческой и исследовательской деятельностью в области театрального искусства

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	Знает: - основные виды и признаки национальной и культурной самобытности разных народов Умеет: - определять национальную и культурную специфику в событиях и явлениях общественной жизни, в различных творческих проектах Владеет: - опытом исследования и освоения проявлений этнокультурной специфики в общественной жизни и творческих проектах
УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и	Знает: - проявления сходства и различия в

особенное различных культур и религий	культурной и религиозной жизни разных народов - этические нормы межличностного и межкультурного общения Умеет: - создавать благоприятные условия для контактов и сотрудничества людей различного социального происхождения, культурной и религиозной принадлежности Владеет: - навыками общения и взаимодействия с представителями разнообразных социокультурных сообществ
---------------------------------------	---

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	Знает: - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере; - свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности Умеет: - определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности; - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности Владеет: - навыками самоорганизации на всех этапах работы над творческим проектом
УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знает: - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные образовательные ресурсы Умеет: - определять актуальные и перспективные цели личностного и профессионального самосовершенствования и самореализации; - использовать современные информационные и образовательные технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры Владеет: - навыками самоорганизации и

	самообразования в процессе своей профессиональной деятельности
--	--

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	Знает: - оздоровительные и развивающие задачи физического воспитания; - методические принципы занятий различными видами физической культуры Умеет: - использовать занятия физической культурой для укрепления здоровья с учетом специфики профессиональной деятельности Владеет: - навыками в области различных видов физической культуры для укрепления здоровья и соответствия условиям профессиональной деятельности
УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знает: - цели, задачи и способы развития своего физического потенциала на определенном этапе жизни и деятельности Умеет: - выстраивать стратегию и тактику физического самосовершенствования с учетом условий профессиональной деятельности и образа жизни Владеет: - навыками и методиками самостоятельного укрепления своего здоровья, развития физических возможностей для личностного и профессионального совершенствования

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Знает: - опасные для жизни и здоровья человека обстоятельства и факторы повседневной жизни и профессиональной деятельности Умеет: - производить оценку условий жизни и деятельности на наличие проблем, связанных с безопасностью

	Владеет: - навыками контроля условий и соблюдения мер безопасности в различных жизненных ситуациях
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Знает: - принципы и правила безопасности в различных областях жизнедеятельности; - особенности безопасности в своей профессиональной сфере Умеет: - осуществлять действия по обеспечению условий безопасности и предотвращению их нарушений в различных ситуациях Владеет: - навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	Знает: - способы и средства оказания помощи Умеет: - при необходимости принимать предварительные меры помощи пострадавшему Владеет: - навыками оказания доврачебной помощи

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Знает: - основные виды, формы и направления хозяйственной деятельности в обществе; - механизмы рыночного и государственного регулирования экономики, условия экономического развития Умеет: - обосновывать принимаемые решения экономического характера в различных областях своей жизнедеятельности Владеет: - опытом участия в разработке и принятии финансово-экономических решений в работе над творческим проектом; - опытом обеспечения экономических условий собственной жизнедеятельности
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для	Знает: - собственные потребительские запросы и соответствующие финансовые цели; - предлагаемые финансовыми организациями инструменты для распоряжения

управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	личным бюджетом Умеет: - распределять, контролировать и регулировать личные доходы и расходы в соответствии с текущими и долгосрочными целями; - выбирать и применять финансовые инструменты, необходимые для управления личным бюджетом Владеет: - опытом осуществления доступных финансовых операций в различных областях жизнедеятельности
---	---

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
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	Знает: - организационно-правовые основы противодействия и профилактики коррупции в обществе и профессиональной сфере; Умеет: - определять проявления коррупционных правонарушений и меры ответственности за них; - определять наиболее эффективные способы противодействия коррупции Владеет: - средствами правовой оценки проявлений коррупции и критериями выбора мер профилактики и противодействия ей
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	Знает: - задачи, условия и формы работы по предотвращению коррупции в различных социальных структурах Умеет: - сотрудничать в составе профессиональной или общественной организации в работе по формированию антикоррупционных принципов и убеждений в общественной и профессиональной сферах Владеет: - навыками организации мероприятий целевого тематического характера
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	Знает: - этические и правовые нормы отношений в обществе и в творческом коллективе; Умеет: - устанавливать и поддерживать

	конструктивные взаимоотношения в общественной и профессиональной сферах, противодействуя проявлениям коррупции Владеет: - навыками общения и взаимодействия на принципах, исключающих проявления коррупции
--	--

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства.	Знает: - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры и художественные направления в театральном искусстве Умеет: - выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности Владеет: - опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни Умеет: - определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора; - определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера Владеет: - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом исполнения роли в спектакле

- способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства (ОПК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля, роли; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - создавать оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли; - творчески исследовать и отображать актуальные социальные, нравственные, психологические проблемы жизни общества; - обосновывать критерии поиска и выбора выразительных средств для сценического воплощения произведения Владеет: - базовой методологией режиссуры и актерского мастерства
ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - теоретические основы и методические принципы создания сценических произведений средствами режиссуры и актерского мастерства; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения Умеет: - разрабатывать и воплощать замысел сценического произведения (спектакля, представления, роли), используя разнообразные выразительные средства театрального искусства; - определять и использовать смысловые и эстетические критерии для согласования содержательных и формообразующих компонентов произведения Владеет: - методикой и опытом создания сценических произведений (спектаклей, представлений, ролей)
ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - принципы управления творческим коллективом; - основы психологии художественного творчества; - условия организации художественно-производственного процесса в театре

	Умеет: - организовать творческую деятельность в сфере искусства и руководить ею; - обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания и многократных показов Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
--	--

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности	Знает: - различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности Умеет: - вести поиск и аналитическую обработку информации в соответствии с тематическим содержанием, целями и задачами творческого проекта Владеет: - навыками сбора и сортировки информации
ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / при работе над научным исследованием	Знает: - различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи; Умеет: - осуществлять обоснованный выбор и применение информационно-коммуникационных технологий, соответствующих задачам профессиональной деятельности Владеет: - навыками применения электронных средств и систем коммуникации в профессиональной деятельности

- 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):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс	Знает: - специфику организации образовательного

	процесса по режиссуре и актерскому мастерству; - структуру и последовательность освоения учебного материала по дисциплине Умеет: - отбирать упражнения, тренинги и литературный материал для решения конкретных задач на различных этапах образовательного процесса; - формулировать задачи, решаемые на каждом этапе образовательного процесса Владеет: - опытом планирования и организации занятий по профильной дисциплине
ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы	Знать: - содержание и принципы разработки учебно-методической литературы по дисциплине Уметь: - вырабатывать теоретические обобщения и практические рекомендации для реализации в образовательном процессе в области режиссуры и актерского искусства; - отбирать и грамотно излагать материал для методических разработок Владеть: - опытом разработки методических материалов по дисциплине
ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: - используемые в театральной педагогике методы, формы и средства обучения режиссуры и актерскому мастерству; - основы педагогики и психологии Умеет: - теоретически и практически исследовать и систематизировать разнообразный опыт профессионального обучения и совершенствования в области режиссуры и актерского искусства; - обосновывать собственную педагогическую стратегию и тактику в образовательном процессе Владеет: - методиками преподавания профессиональных дисциплин в области режиссуры театра и актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях

- способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации	Знает: - источники информации о современном положении дел и политике государства в области культуры и искусства Умеет: - анализировать события и явления в области культуры и искусства, исходя из современных интересов общественного и государственного развития; - обосновывать и формулировать современную проблематику общественной и культурной жизни Владеет: - навыками анализа проблем современной общественной и культурной жизни, определяющих проблематику государственной культурной политики
ОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства	Знает: - основные направления и специфику деятельности в области культуры и искусства; - основные задачи и условия регулирования (управления) в области культуры и искусства Умеет: - осуществлять свою деятельность с учетом содержания и взаимосвязи правового, административного и экономического регулирования в сфере культуры и искусства Владеет: - опытом работы над творческим проектом с реализацией соответствующих административно-правовых условий и норм
ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	Знает: - особенности современного этапа развития культуры и искусства в стране Умеет: - оценивать уровень значимости и актуальности разнообразных направлений государственной культурной политики в соответствии с конкретными условиями общественного развития Владеет: - опытом участия в реализации тематически приоритетных творческих проектов

- способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией) (ПКО-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-1.1. Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	Знает: - теоретические и методические основы театральной режиссуры; - достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности Умеет: - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом постановки; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки Владеет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений

- способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности (ПКО-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-2.1. Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера	Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства Умеет: - 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 Владеет: - основами актерской творческой техники; - методикой анализа и сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций

- способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки (ПКО-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-3.1. Разрабатывает режиссерскую	Знает:

интерпретацию литературного материала	- теоретические и методические основы работы режиссера с литературной основой будущей постановки Умеет: - 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 Владеет: - навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; - основами инсценирования
ПКО-3.2. Осуществляет творческое проектирование постановки	Знает: - цели и задачи подготовительного этапа работы над постановкой; - специфику образного языка театрального искусства Умеет: - разрабатывать режиссерский замысел постановки; - организовывать работу других участников постановки по развитию замысла и поиску сценических решений его воплощения; - разрабатывать постановочный план будущего спектакля, представления Владеет: - навыками творческого проектирования постановки

-. способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами (ПКО-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-4.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала	Знает: - основы психологии и педагогики творческой деятельности; - специфику актерского искусства; - цели и задачи репетиционного периода работы над постановкой Умеет: - формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; - создавать условия для продуктивной репетиционной работы; - стимулировать интерес актеров к саморазвитию, обогащению творческой техники и общей культуры

	Владеет: - различными способами репетиционной работы; - методом действенного анализа пьесы и роли
--	---

- способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления (ПКО-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-5.1. Создает аудиовизуальную композицию постановки с применением разнообразных выразительных средств: сценографии, звукового и светового оформления, пластической разработки, спецэффектов	Знает: - композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; - сценические выразительные средства и особенности их применения Умеет: - 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 Владеет: - навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; - имеет опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

- способен к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях (ПКО-6):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-6.1. Применяет методики преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин при проведении учебных занятий, тренингов	Знает: - основы психологии и педагогики художественного творчества; - разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин Умеет: - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;

	- формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; - анализировать творческие учебные работы, оценивать уровень освоения учебного материала; - планировать и анализировать свою педагогическую работу Владеет: - методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин
--	--

- способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки (ПКО-7):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПКО-7.1. Руководит работой постановочной группы, творческих и технических специалистов в процессе осуществления постановки спектакля, сценического представления	Знает: - основы психологии творческой деятельности; - этические принципы коллективного творчества; - цели, задачи и условия сотрудничества Умеет: - 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 Владеет: - навыками управления в условиях коллективного творческого процесса

- способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре (ПК-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-1.1. Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	Знает: - историю и специфику драматического театра как вида искусства; - теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в драматическом театре

	Умеет: - производить режиссерский анализ литературной основы и создавать замысел постановки; - воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; - руководить художественно-производственным процессом; - генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; - поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката Владеет: - навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений в драматическом театре
--	--

- способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре (ПК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-2.1. Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	Знает: - принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре; - композиционные принципы в театральном и других видах искусств Умеет: - работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления; - выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц Владеет: - навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре

- способен исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации (ПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-3.1. Обладает успешным опытом создания сценических произведений и участия в творческих проектах в театре (театрально-зрелищной организации)	Знает: - этапы работы режиссера над драматическим спектаклем; - принципы организации репетиционного процесса в драматическом театре;

	- специфику организации художественно-производственного процесса в драматическом театре Умеет: - осуществлять постановку спектаклей в драматическом театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; - организовывать и творчески участвовать в фестивальных, лабораторных, социально-культурных театральных проектах Владеет: - опытом постановки спектаклей в драматическом театре; - опытом участия в театральных творческих проектах
ПК-3.2. Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра (театрально-зрелищной организации)	Знает: - основы управления в театрально-зрелищных организациях; - основы психологии творческой деятельности и делового общения Умеет: - осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; - формировать репертуар театра; - 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 Владеет: - организационными навыками и опытом руководства творческим коллективом; - признанными достижениями в творческой деятельности

Студентам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация *Режиссер драмы* и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, чрезвычайные транспортные или погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки

«неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной форме обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

ГИА завершает процесс профессионального обучения и опирается на весь комплекс учебных дисциплин, составляющих образовательную программу по специальности. Приоритетное значение среди них принадлежит основной базовой дисциплине «Режиссура и актерское мастерство» и соответствующим практикам, определяющим специализацию выпускника, а вместе с ней – содержание и специфику Государственной итоговой аттестации (ГИА). В процессе преддипломной производственной практики, в зависимости от выбора драматургического материала и условий его сценической реализации, определяется содержание и проводится предварительная подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности, успешно прошедший промежуточную аттестацию по всем дисциплинам и практикам и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, и (или) почетное звание, либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает письменные заявления проходящих аттестацию в случае нарушения, по их мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с его результатами.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя два государственных аттестационных испытания:

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2. Выполнение и защита ВКР в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

1. Программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена

1.1. Цели и задачи государственного экзамена

Государственный экзамен «История и теория мировой художественной культуры» носит междисциплинарный характер, проводится с целью выявления теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, его способности к самостоятельным суждениям и выводам на основе приобретенных в процессе обучения знаний.

Задача государственного экзамена – контроль теоретических знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем следующие дисциплины: *История, Философия, История русской литературы, Историй зарубежной литературы, История русского театра, История зарубежного театра, История режиссуры, История русского изобразительного искусства, История зарубежного изобразительного искусства, История музыки, Эстетика.*

Студент должен проявить способность свободно ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, соответствующему присваиваемой квалификации; владение знаниями основных закономерностей развития искусства и художественной культуры в общеисторическом контексте.

1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена

История

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.

Античное наследие в эпоху великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы.

Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.

Особенности и основные этапы экономического развития России. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в России. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру.

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.

Россия в начале XX в. Объективная потребность экономической модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: классификация, программы, тактика.

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внешняя политика.

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война.

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития.

СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.

Философия

Специфика античного философствования. Философские учения Пифагора, Гераклита Эфесского, Демокрита, Анаксагора. Софистика как явление философии и культуры. Сократ: философия как искусство жизни. Античная философия высокой классики. Платон и Аристотель.

Эллинистическая философия. Эпикур: удовольствие как цель жизни. Стоицизм: Зенон, Марк Аврелий, Луций Анней Сенека. Скептицизм: Пиррон, Тимон, Секст-Эмпирик.

Христианство и средневековая философия. Аврелий Августин: «Верю, чтобы понимать». «Исповедь» Августина Блаженного — величайшее произведение средних веков. Философия истории: «град земной» и «град Божий». Произведения С.Боеция и Ф. Аквинского.

Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения. Связь с античностью. Отношение к ценностям средних веков. Н. Кузанский, Н. Макиавелли, М. Монтень.

Общие закономерности философского рационализма Нового времени. Ф. Бэкон. Р. Декарт. «Этика» Б. Спинозы.

Английская эмпирическая философия. Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм.

Философия эпохи Просвещения. Значение «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» Д'Аламбера и Д. Дидро. П. Гольбах, Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. Специфика немецкого Просвещения. Г. Лессинг, И. Гердер, Ф. Шиллер, И.-В. Гёте.

Немецкая классическая философия. И. Кант, И.-Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г.-В.-Ф. Гегель. Диалектическая логика Гегеля. Роль концепции Л. Фейербаха в формировании философии марксизма. Место марксизма в истории философии. Противоречия марксистской мысли.

Философия иррационализма. С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Психоанализ. З. Фрейд: концепция бессознательного. К. Юнг: концепция архетипа. Искусство и психоанализ. Природа художественного воображения. Неофрейдизм: Э. Фромм.

Философская антропология. М. Шелер, П. де Шарден. История человечества как развитие сознания. Ноосфера как мир бессмертных сознаний.

Феноменологическая философия: Э. Гуссерль. Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю. Социальная философия Х. Ортеги-и-Гассета. «Восстание масс». Массы и элита. Дегуманизация современного искусства.

Постмодернизм как своеобразное продолжение авангардистских экспериментов начала XX века. Отказ от традиционных претензий на четко артикулированную истину. М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида. «Деконструкция» как деструкция метафизики.

Национальная специфика и характерные особенности русского философствования. Взаимоотношения русской философии с философской традицией Запада. Философские искания в светской культуре XVIII века. Русское Просвещение: гуманизм, история, национальное самосознание. Философская жизнь в России первой четверти XIX века. Философия природы Д. Велланского. Московский кружок «любомудров»: В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский и др. П. Я. Чаадаев: христианская историософия. Этический идеализм А.И.Герцена. Вера в Россию как спасение от нравственной гибели.

Начало славянофильства: А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Противопоставление христианского просвещения западному рационализму. Поздние славянофилы: Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов. Неприятие демократии, прогресса, либеральных общественных теорий. Апология государственности.

Многообразие направлений в русской философии. Философия общего дела Н.Ф. Федорова. Синтез философии, науки и религии В. С. Соловьева. Философия абсолютного творчества Л. М. Лопатина. Русские религиозные философы: П.А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Л. Шестов, Л.П. Карсавин. Идеи всеединства и диалектика А. Ф. Лосева.

Эстетика

Эстетика как философия искусства и теория художественной культуры.

Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока.

Античная эстетика и ее основные идеи.

Религиозный характер средневековой эстетики.

Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и художественная практика.

Эстетика классицизма и барокко. Основные характеристики культуры Нового времени. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма. Основные идеи и принципы классицистской эстетики.

Эстетическая мысль в России: от Средневековья к Новому времени.

Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания. Искусство как отражение действительности и принцип правдоподобия. Искусство и воспитание.

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Искусство как выявление идеи в образе. Идеал и пафос.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Бунтующая личность романтического героя и мистическая миссия художника.

Европейская эстетика первой половины XIX века. Мир как воля и его художественное отображение у А. Шопенгауэра. Проблема гения. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). С. Кьеркегор — предтеча эстетики экзистенциализма.

Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века.

Европейская эстетика второй половины XIX века. Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений.

Европейские эстетические концепции XX века. Идеи феноменологической, психоаналитической, экзистенциальной и семиотической эстетики. Постмодернизм и эстетика.

Эстетическое сознание и его структура. Духовный характер эстетического чувства. Место эстетического переживания в системе духовных чувств человека (нравственных, религиозных, патриотических). Индивидуальное и социокультурное в эстетических чувствах. Эстетический вкус как существенная особенность личности. Идеал как ценностный критерий эстетической оценки. Эстетические теории — суждения о сущности эстетического, выраженные в систематизированной форме (система понятий, категорий, принципов, концепций). Эстетическая культура — сложная взаимосвязанная система эстетических отношений, видов эстетической деятельности, эстетических ценностей и эстетического сознания.

Основные эстетические категории. Эстетическое как метакатегория. Категории эстетических отношений: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое.

Природа и сущность искусства. Искусство как сложная полифункциональная система. Искусство как моделирование, сохранение и трансляция экзистенциального и духовного опыта, способ приобщения к человеческому миру. Искусство среди других форм культуры и типов духовного.

Художественный образ — отражение реальности и ее моделирование в соответствии с целями и смыслом искусства, чувствами и мыслями художника, рождающимся в воображении замыслом произведения. Художественная условность, связанная с воспроизведением объективного и выражением субъективного.

Произведение искусства как единство содержания и формы. Основные компоненты художественного содержания. Тема и идея произведения искусства. Основные компоненты художественной формы: композиция, сюжет, фабула, изобразительно выразительные средства видов и жанров искусства.

Система искусств и принципы их классификации. Роды, виды, жанры искусства.

Специфика художественного творчества. Диалектика эмоционально-чувственного и рационально-логического в творчестве. Художественный метод и творческая индивидуальность. Профессионализм и дилетантизм.

Восприятие художественного произведения как творческий акт. Проблема интерпретации и адекватности восприятия. Значение социокультурного контекста.

Проблема типологизации художественных явлений в истории искусства. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Творческие методы и художественные системы. Метод и стиль: диалектика связей. Стилеобразующие факторы. “Стиль эпохи”. Стиль и индивидуальная творческая манера.

История русской литературы, История зарубежной литературы

Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература; жанры античной литературы.

Средневековая литература; христианство и литература; жанры средневековой литературы; древнерусская литература.

Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах Европы.

Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика.

Литература Эпохи Просвещения в странах Европы и в России; сентиментализм и его художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в европейских странах и в России.

Становление реалистической литературы; европейский и русский роман XIX века; художественные направления в литературе рубежа XIX – XX веков.

Первая мировая война и русская революция в зеркале литературы. Литература о Второй мировой войне.

Основные художественные системы и идеологические направления литературы XX века. Русская и мировая литература новейшего времени.

История русского театра, История зарубежного театра

Происхождение театра. Театр как синтез искусств. Театр и литература.

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре.

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, взаимоотношения театрального искусства с религией. Русский народный театр.

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература Ренессанса.

Театр XVII – XVIII веков в Европе и России. Возникновение русского профессионального театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков.

Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский роман и сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра.

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века. Многообразие (различие и общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и режиссура XX века. Жанры и формы театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии искусства XX века.

Театр и музыка. Музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). Основные этапы, тенденции развития.

Современные формы развития театра в России и за рубежом. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI веков. Запад и Восток как проблема развития литературы и театра.

Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального искусства.

История режиссуры

Искусство постановки спектакля и режиссура как самостоятельный род творческой деятельности. Роль режиссуры в системе театрального искусства, в социокультурном контексте.

Формирование, становление и развитие профессиональной режиссуры. Театрально-организационная система и развитие постановочного мастерства в XIX веке. Деятельность Ч. Кина, Ф. Дингельштедта, Г. Лаубе. Режиссура в Саксен-Мейнингенском театре, творчество Л. Кронка.

«Новая драма» и развитие режиссуры в европейском театре. Натуралистическая концепция театра с подробным воссозданием на сцене жизненных реалий. А. Антуан, О. Брам.

Создание Московского художественного театра и его роль в развитии режиссерского искусства. Деятельность и театральные принципы К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Режиссура символистского театра. П. Фора, Люнье-По, Г. Крэг. Эксперименты К. Станиславского и В. Мейерхольда, студия на Поварской.

Театральные системы XX века и развитие режиссуры. Связь режиссерского искусства с методологией и стилем актерской игры, с театральной школой.

К. Станиславский как режиссер и театральный педагог. Основные этапы формирования и развития системы Станиславского. Студии МХТ. Российские и зарубежные последователи Станиславского. Творческое наследие Станиславского и современный театр.

Русская режиссура начала XX века. Традиционное и экспериментальное направления. В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, Н. Евреинов.

Европейская режиссура первой половины XX века. Деятельность участников творческого объединения «Картель четырех»: Ш. Дюллена, Л. Жюве, Г. Бати, Ж. Питоева. Экспрессионизм Л. Йеснера, импрессионизм М. Рейнхардта, политический театр Э. Пискатора. Б. Брехт – теоретик и практик эпического театра. Театральные манифесты А. Арто.

Развитие русской режиссуры первой половины XX века. К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, Е. Вахтангов, В. Мейерхольд, М. Чехов, А. Дикий, А. Попов, Б. Сушкевич, С. Радлов, Л. Вивьен и др.

Эволюция режиссерского искусства В. Мейерхольда и его влияние на развитие мирового театра.

Основные тенденции развития европейской режиссуры второй половины XX века. Ф. Жемье, Ж. Вилар, Р. Планшон, Ж.-Л. Барро, А. Мнушкина, Ф. Дзефирелли, Дж. Стреллер, П. Брук, Е. Гротовский, Э. Барба, П. Штайн, Р. Уилсон, К. Люпа и др. Теоретические работы П. Брука, Е. Гротовского, Э. Барбы.

Русская режиссура второй половины XX века. Ю. Завадский, А. Лобанов, Н. Охлопков, Г. Товстоногов, Н. Акимов, О. Ефремов, А. Эфрос, А. Гончаров, В. Плучек, И. Владимиров, Ю. Любимов, М. Захаров, Л. Додин, П. Фоменко, А. Васильев, В. Фокин, К. Гинкас и др. Литературное наследие Г. Товстоногова, М. Кнебель, А. Эфроса, М. Буткевича, А. Поламишева, М. Сулимова, их вклад в теорию и методологию режиссуры.

История изобразительного искусства

Искусство древних цивилизаций. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство и начало искусства средневековья. Византийское искусство. Искусство Романского периода. Готика: памятники архитектуры, скульптуры и прикладного творчества. Искусство Возрождения. Европейское искусство XVII века. Искусство Западной Европы XVIII века. Французский романтизм и его влияние на искусство стран Западной Европы начала XIX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Авангардизм и неоавангардизм в европейском искусстве XX века.

Начальный период формирования местных художественных школ в России XI-XIII вв. Новгородская живопись. Формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. Формирование и развитие светской художественной культуры в XVIII веке. Особенности русского романтизма. Русский романтизм первой половины XIX века как тенденция преодоления академизма. Становление и эволюция национального демократического искусства второй половины XIX века. Поиски новых путей в искусстве на рубеже XIX-XX веков. Художественные объединения начала XX века. Импрессионизм в русской живописи. Футуризм в России. Разнообразие и борьба направлений в искусстве первого послереволюционного десятилетия. Изобразительное искусство 1930-х–1980-х годов. Особенности искусства периода Великой Отечественной войны. Андеграунд в советском изобразительном искусстве. Многообразие школ и направлений в современном изобразительном искусстве России.

История музыки

Музыкальная грамота; музыкальные формы и жанры. Западноевропейская музыка (Бах, Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт; Бетховен); романтизм в музыке: Шуберт, Шуман, Шопен; Лист, Вагнер, Дебюсси); русская музыка (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский, Скрябин, Рахманинов); музыка советского периода (Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Свиридов, Щедрин, Шнитке). Краткий обзор и характеристика важнейших направлений в музыке XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония, алеаторика, конкретная музыка и др.

1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену

1. Культура Античности: философия, литература, архитектура.
2. Европейская культура Средних веков: религия, философия, архитектура, литература.
3. Культура эпохи Возрождения: философия, литература, живопись, музыка.
4. Древнерусское искусство: архитектура, иконопись, литература.
5. Европейский классицизм: эстетика и художественная практика.
6. Культура эпохи Просвещения в Западной Европе.
7. Русская культура XVIII века.
8. Романтизм в культуре. Философско-эстетические принципы и художественная практика: литература, живопись, музыка.
9. Культура второй половины XIX века: литература, музыка, живопись.
10. Тенденции культуры конца XIX-начала XX века. Философские основы, социальный контекст, художественная практика.
11. Русская художественная культура 1920-х годов: литература, живопись, музыка.
12. Новые направления в европейской культуре первой половины XX века.
13. Философия и европейская художественная культура второй половины XX века: литература, кино, живопись, музыка.
14. Русская художественная культура середины 50—80-х годов XX века. Литература, кино, изобразительное искусство, музыка.
15. Русская художественная культура рубежа XX – XXI вв.
16. Постмодернизм: теория и практика.
17. Европейская режиссура конца XIX и начала XX века: А. Антуан, О. Брам, М.-О. Люнье-По, М. Рейнхардт.
18. Создание Московского художественного театра. Новые принципы постановки спектакля.
19. Творческий путь К.С. Станиславского: актерские достижения, режиссура, теория, педагогика.
20. В.Э. Мейерхольд: спектакли, творческий метод.
21. Е.Б. Вахтангов: спектакли, творческий метод.
22. А.Я. Таиров и Московский Камерный театр.
23. Михаил Чехов: искусство актера и творческий метод.
24. Направления европейского театра первой половины XX века (экспрессионизм, сюрреализм, театр жестокости).
25. Б. Брехт. Эпический театр

26. Г.А. Товстоногов: творческие принципы и путь режиссера.
27. Европейский театр второй половины XX века: абсурдизм, «бедный театр», театральная антропология.
28. А.В. Эфрос – спектакли, книги, режиссерские принципы.
29. Европейская режиссура последней четверти XX века: П. Брук, Дж. Стрелер, А. Мнушкина, Э. Някрошюс.
30. Ю.П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке.
31. Русский театр конца XX—начала XXI века. Спектакли А.А. Васильева, Л.А. Додина, К.М. Гинкаса, П.Н. Фоменко, В.В. Фокина.
32. Новые явления в русском театре XXI века. Драматургия, режиссура.

1.4. Литература

При подготовке к Государственному экзамену студенты используют списки литературы, приведенные в рабочих программах дисциплин, входящих в программу междисциплинарного государственного экзамена.

1.5. Критерии оценки на государственном экзамене

Оценка ответов студентов на государственном экзамене осуществляется на основе следующих критериев:

«отлично» – развернутый, полный ответ на оба вопроса билета, убедительные ответы на дополнительные вопросы;

«хорошо» – достаточно подробный ответ на оба вопроса билета, не принципиальные ошибки и неточности в определениях, содержательные ответы на дополнительные вопросы;

«удовлетворительно» – достаточно подробный ответ на один вопрос билета и существенные ошибки в ответе на второй вопрос, частично правильные ответы на дополнительные вопросы *или* достаточно подробные ответы на оба вопроса, но значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы;

«неудовлетворительно» – принципиальные ошибки в ответах на оба вопроса, значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы.

2. Выполнение выпускной квалификационной работы

Написанию выпускной квалификационной работы предшествует этап постановки студентом спектакля в профессиональном театре, обладающем необходимыми условиями для создания и проката спектаклей. Выбор театра осуществляется студентами самостоятельно или по рекомендации педагогов. Студент обращается в театр с заявкой на постановку и, в случае положительного решения руководства театра, договаривается о сроках и других условиях подготовки и выпуска спектакля.

После выпуска спектакля театр предоставляет рецензию на постановку режиссера с отзывом и оценкой его работы из пяти баллов. Рецензия вместе с другими документами и материалами входит в комплект, необходимый для прохождения Государственной итоговой аттестации.

2.1. Постановка спектакля в профессиональном театре

2.1.1. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем

Работа режиссера над пьесой (инсценировкой, другой литературной первоосновой). Выбор и изучение пьесы. Знакомство с фактами и материалами о жизни и творчестве автора, времени создания пьесы и соответствующем историческом и художественном контексте.

Изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, более объемно раскрывающих разные стороны жизни, отраженной в пьесе. Возможное посещение мест, имеющих отношение к происхождению пьесы, к отображаемым в ней событиям.

Режиссерский анализ пьесы и ее интерпретация. Определение темы, идеи, основного конфликта. Предварительное определение сверхзадачи спектакля. Разбор содержания и последовательности событий. Событийный ряд.

Характеристика действующих лиц, особенностей их личности, намерений и поступков, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы, отношений между ними. Мотивы действий персонажей. Предварительное определение сверхзадачи и сквозного действия ролей.

Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем.

Режиссерский замысел спектакля как его образно-эмоциональное предощущение. Выражение в замысле мироощущения и творческих устремлений режиссера. Работа воображения, расширяющая жизненное пространство пьесы. Обогащение сведений и представлений о жизни действующих лиц пьесы за рамками ее текста. Создание «романа жизни».

Знакомство с творческой жизнью театра, в котором осуществляется практика, с его организационной структурой, архитектурными и техническими возможностями, с творческим составом, работниками управления, технических служб и цехов.

Формирование творческого коллектива для работы над спектаклем. Начало совместной работы с художником, композитором (звукорежиссером), балетмейстером. Предварительные варианты, наброски художественного, музыкального, пластического решения спектакля. Распределение ролей. Знакомство актеров с пьесой. Развитие первоначального замысла в сотрудничестве с актерами и другими создателями спектакля.

Разработка постановочного плана спектакля.

2.1.2. Репетиционно-производственный период работы над спектаклем

Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала и интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки).

Работа режиссера с актерами. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью и спектаклем. Сочетание методического подхода (действенный анализ, этюдный способ репетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение воображения и фантазии актеров сведениями, образами и ощущениями, передающими характерные черты изображенной в пьесе жизни, а также задающими ориентиры в творческом поиске. Педагогическая работа режиссера. Помощь актерам в работе над ролями во всех компонентах. Поиск жизненной и художественной правды, способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. Реализация жанровых и стилистических особенностей пьесы и их режиссерской интерпретации. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия ролей и спектакля в целом. Налаживание взаимодействия актеров в творческом процессе. Создание актерского ансамбля.

Работа над художественным оформлением спектакля. Сотрудничество с художником-постановщиком, художником по костюмам, по свету и с другими творческими специалистами. Разработка пространственного решения и художественного оформления на основе режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, с учетом творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского состава. Световое решение спектакля. Создание костюмов, реквизита, грима и других компонентов оформления.

Работа с композитором, звукорежиссером. Создание музыкальной и шумовой партитуры спектакля.

Пластическое решение спектакля. Пространственно-пластическое выражение событий, отношений действующих лиц. Особенности пластического рисунка ролей. Танец, сценический бой, акробатический трюк, другие виды пластической выразительности. Сотрудничество с соответствующими творческими специалистами.

Наблюдение за работой служб театра по изготовлению оформления спектакля, по подбору или приобретению необходимых выразительных средств.

2.1.3. Выпускной период работы над спектаклем

Объединение всех компонентов спектакля. Прогонные репетиции «в комнате» или на сцене в выгородке. Готовность декораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления. Монтировочные репетиции без актеров и с актерами. Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления. Генеральная репетиция.

Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в период его дальнейшей сценической жизни.

2.2. Подготовка материалов для выпускной квалификационной работы

2.2.1. Сведения о театре

Знакомство с историей театра, в котором осуществляется постановка, с его текущей творческой и организационной деятельностью. Характеристика творческого состава (режиссура, актерская труппа, специалисты по художественному оформлению спектаклей и проч.), впечатления от просмотренных спектаклей из репертуара. Информация о техническом обеспечении творческого процесса.

2.2.2. Анализ проделанной работы

Ведение творческого дневника - описание наиболее важных событий и проделанной работы в процессе репетиционной и постановочной работы, впечатлений от сотрудничества с актерами и другими специалистами, участвующими в создании спектакля, размышления над удачами и затруднениями в ходе работы.

2.2.3. Сведения о результатах выпуска спектакля

Организация фотосъемки и видеозаписи спектакля. Подготовка документов, предоставляемых театром по итогам прохождения практики.

3. Требования к выпускным квалификационным работам

3.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

3.1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой описание и анализ студентом-режиссером процесса постановки преддипломного спектакля в профессиональном театре. Руководство подготовкой ВКР осуществляет руководитель курса или преподаватель по режиссуре и актерскому мастерству, в нагрузку которого включены часы на руководство преддипломной практикой.

3.1.2. Разделы и содержание:

Введение (краткая информация о пьесе, театре и составе творческой группы, работавшей над спектаклем, сроках и условиях работы).

Обоснование выбора пьесы (сведения об авторе, художественные достоинства, актуальность, исторический и социальный контекст).

Режиссерский анализ пьесы. Определение темы, идеи, основного конфликта. Разбор содержания и последовательности событий (событийный ряд). Характеристика действующих лиц, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы и мотивов действий. Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем.

Формирование режиссерского замысла спектакля.

Репетиционный период работы над спектаклем.

Сценографическое и световое решение спектакля.

Пластическое решение спектакля.

Музыкальное оформление спектакля.

Взаимодействие с театральными цехами.

Анализ процесса и результатов реализации замысла.

Приложения:

- диск с видеозаписью спектакля;
- экземпляр пьесы;
- выписка из решения художественного совета театра о принятии и включении спектакля в репертуар;
- рецензия на выпускную квалификационную работу с оценкой из пяти баллов, подготовленная администрацией театра, с подписью ответственного лица и печатью театра, обеспечивающего прохождение преддипломной практики;
- афиша и программка спектакля;
- эскизы художественного оформления, фотографии спектакля;
- рецензии на спектакль (если были в средствах массовой информации).

3.1.3. Объем и оформление ВКР

Объем ВКР должен составлять не менее 20 страниц формата А4 основного текста, без учета приложений.

Работа должна иметь научный аппарат (ссылки на источники, список использованной литературы), выполненный в соответствии с государственными стандартами.

Обучающийся допускается к защите ВКР руководителем курса, который визирует работу соответствующей отметкой на титульном листе. Студент должен быть ознакомлен с текстами отзыва руководителя выпускной квалификационной работы о работе

выпускника в период подготовки ВКР и рецензии на ВКР не позднее, чем за пять дней до защиты.

Электронная версия текста ВКР и видеозапись дипломного спектакля предоставляются для ознакомления членам государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за пять дней до установленного расписанием дня защиты ВКР.

Печатная версия текста ВКР с допуском к защите руководителя курса вместе со всеми необходимыми документами (рецензия, отзыв руководителя ВКР), приложениями и электронной версией предоставляются на кафедру не позднее, чем за два дня до назначенной даты заседания государственной экзаменационной комиссии. Заведующий кафедрой (заместитель заведующего кафедрой) заверяет дату поступления на выпускающую кафедру экземпляра ВКР студента.

Требования к презентации ВКР:

1. Краткое изложение перед комиссией основных положений ВКР с использованием средств мультимедиа для демонстрации фрагментов постановки, фотоснимков, звукозаписей, других характеризующих постановку материалов.

2. Оформление стенда с афишей, программкой и фотографиями спектакля.

3. Продолжительность презентации – до 15 минут. Общая продолжительность защиты – до одного часа.

3.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Материалы для ВКР собираются студентами в период преддипломной практики – постановки спектакля в профессиональном театре, по окончании которой ими предоставляется руководителю курса предварительный вариант ВКР.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру не позднее, чем за два дня, до установленной расписанием даты государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до проведения ГИА.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК в следующем порядке:

- презентация, проводимая студентом и дающая представление о его работе над спектаклем и основных положениях ВКР;

- ответы на вопросы членов ГЭК, а после них с разрешения председателя – на вопросы других лиц, присутствующих на заседании;

- зачитывание текста рецензии, подготовленной театром, в котором осуществлялась постановка преддипломного спектакля;

- выступления в дискуссии по обсуждаемой работе;

- заключительное слово студента, ответы на возникшие в дискуссии вопросы.

Вопросы, заданные студенту в ходе защиты членами государственной экзаменационной комиссии, и краткая характеристика ответов на них протоколируются секретарем ГЭК.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, в присутствии руководителей ВКР, председателя, членов и секретаря ГЭК.

Оценки объявляются студентам в день проведения государственной итоговой аттестации.

3.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

Члены ГЭК оценивают качество как самой ВКР, так и ее защиты, учитывая также оценку ВКР, данную в рецензии представителями администрации театра, в котором студент осуществил постановку спектакля.

При оценке дипломного спектакля рассматриваются следующие его компоненты: художественные достоинства драматургического материала, его актуальность, круг проблем, поднятых в пьесе и в спектакле, структурные элементы организации сценического действия (анализ предлагаемых обстоятельств, основной конфликт, разработка событийного ряда, сквозное действие), формообразующие средства (сценография, световое оформление, музыкальное оформление, пластическое решение, специальные эффекты), исполнение ролей актерами, жанровое и стилистическое решение, выразительность образного языка постановки.

Качественный уровень ВКР, отражающей процесс постановки выпускником преддипломного спектакля, определяется следующими параметрами:

- 1) соответствие установленным требованиям по структуре и оформлению ВКР, полнота отражения всех сторон работы режиссера-выпускника над дипломным спектаклем;
- 2) художественная и социально-психологическая обоснованность выбора драматургического материала и его режиссерской разработки;
- 3) творческая обоснованность и оригинальность режиссерского замысла спектакля и выбора выразительных средств для его сценического воплощения;
- 4) формирование творческого коллектива и руководство его работой в процессе постановки спектакля;
- 5) режиссерская и педагогическая стратегия и тактика в творческом сотрудничестве с актерами;
- 6) уровень профессионального мышления, владения терминологией, умение аргументированно выражать свою творческую позицию.

ВКР признается отличной, если выполнена полноценно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются существенные замечания, а также несущественные замечания, но в целом не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам.

Качество защиты определяется содержанием презентации ВКР, дающей представление о постановке студентом дипломного спектакля в профессиональном театре, а также ответами на поставленные ему вопросы и на замечания рецензента.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к защите ВКР студенты пользуются доступными библиотечными ресурсами (начиная с библиотеки Института), компьютерными технологиями поиска и обработки информации (при необходимости – в компьютерном классе Института), сетью «Интернет».

На государственном экзамене студентам предоставляется возможность использовать настоящую рабочую программу, а также рабочие программы дисциплин, составляющих программу междисциплинарного государственного экзамена.

В ходе защиты ВКР студенту предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения государственного экзамена требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория с мебелью, создающей условия для работы полного состава ГЭК, секретаря комиссии, а также для подготовки к ответу шести студентов.

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория с мебелью, создающей условия для работы полного состава и секретаря ГЭК, для размещения приглашаемой публики (не менее 10 мест), для проведения презентации ВКР (столы, стенды – в зависимости от числа выпускников и объема предоставляемых материалов). Для просмотра в процессе защиты фрагментов видеозаписей спектаклей аудитория обеспечивается мультимедийной демонстрационной системой.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
		контрольная работа 1
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Миненко Елена Валерьевна

кандидат филологических наук, старший преподаватель Отева Ксения Николаевна

кандидат искусствоведения, доцент Семкин Алексей Данилович

Рабочая программа дисциплины

Русский язык и культура речи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
2	Задачи. Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые необходимы как для успешной работы по своей специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной. К числу первостепенных задач относятся: ликвидация элементарной безграмотности, усвоение орфографических и пунктуационных правил, которые необходимы для овладения культурой письменной речи, обогащение словарного запаса студентов, активизация их творческих способностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра», «Сценическая речь».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русской литературы
2	История русского театра
3	Сценическая речь

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в 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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде.
3.2	Уметь:
3.2.1	Объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы.
3.3	Владеть:
3.3.1	Государственным языком Российской Федерации - русским языком. Способностью логично строить свою письменную и устную речь. Культурой мышления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стилистика		
1.1	Понятие литературного языка. Языковая норма. /Пр/	1	1
1.2	Функциональные стили русского языка. /Пр/	1	2
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/	1	2
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/	1	2
1.5	Виды словарей. /Пр/	1	1
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Пр/	1	2
2.2	Орфограммы в приставках. /Пр/	1	2
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/	1	2
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/	1	2
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/	1	2
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/	1	2
2.7	Правописание сложных слов. /Пр/	1	1
2.8	Правописание служебных частей речи. /Пр/	1	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	14
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Пр/	1	2
3.2	Обособленные члены предложения. /Пр/	1	2
3.3	Сложное предложение. /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	9
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем: 1. Функциональные стили русского языка. 2. Орфограммы в корне слова. 3. Орфограммы в приставках и суффиксах. 4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных. 5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ». 6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание. 7. Пунктуация в простом предложении. 8. Пунктуация в сложном предложении.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 432 с.
2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка. — М.: Айрис-Пресс, 2010. — 448 с.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
4. Розенталь, Д. Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
5. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
6. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: Айрис-Пресс, 2003. — 384 с.
7. Ткаченко, Н. Г. Тесты по грамматике русского языка. Ч. 1, 2. Любое издание.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Другам русского языка. — М.: Знание, 1982. — 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Сёмушкина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно... — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

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

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2024)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramma.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Поскольку дисциплина «Русский язык и культура речи» подразумевает овладение практическими навыками, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание выполнению дополнительных письменных упражнений, которые содержатся в учебной литературе и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендованных к курсу. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное использование полученных знаний в повседневной устной и письменной речи.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Мифология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Загорская Татьяна Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Мифология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного спецкурса: дать студентам основы современного понимания мифологии в системе гуманитарного знания для формирования творческой личности; раскрыть универсальное значение мифологии как составляющей культурного наследия, значимого для современности.
2	Основными задачами курса являются: 1. Формирование представлений о мифе как древнейшей форме культурного сознания. 2. Рассмотрение на конкретных примерах основных свойств мифа как особой картины мира. 3. Изучение мифологических систем народов мира. 4. Выявление роли мифа в современном культурном сознании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Изучение дисциплины «Мифология» позволяет углубить и расширить не только отдельные разделы таких дисциплин, как «История зарубежного театра» или «История зарубежного ИЗО», но и способствовать лучшему освоению сугубо профессиональных дисциплин. Дисциплина является одной из вспомогательных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История», «Философия», «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Философия
2	Эстетика
3	История России

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Истоки мифологического сознания и мифических представлений о мире.
3.1.2	Роль мифологии в процессе развития мировой культуры и искусства.
3.1.3	Содержание мифологий Древнего Востока, античной (греческой и римской), германо-скандинавской, кельтской, славянской мифологий.
3.1.4	Особенности бытования мифа в современном культурном сознании.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Анализировать и сопоставлять различные мифологические сюжеты.
3.2.2	Распознавать древние мифологемы в произведениях искусства.
3.2.3	Творчески применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Основными понятиями и категориями дисциплины «Мифология».
3.3.2	Представлениями о мифологии как о древней форме общественного мировоззрения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в изучение мифологии		
1.1	Введение в изучении мифологии /Лек/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 2. Мифология Древнего Востока		
2.1	Мифология Древней Месопотамии. /Лек/	1	2
2.2	Мифология Египта. /Лек/	1	2
2.3	Мифология Древней Индии. /Лек/	1	1
2.4	Мифология Древнего Китая. /Лек/	1	1
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 3. Античная мифология		
3.1	Мифология Древней Греции. /Лек/	1	4
3.2	Мифология Древнего Рима. /Лек/	1	4
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 4. Библейская мифология		
4.1	Мифологические сюжеты Ветхого Завета. /Лек/	1	4
4.2	Мифологические сюжеты Нового Завета. /Лек/	1	2
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
	Раздел 5. Германо-скандинавская мифология		
5.1	Германо-скандинавская мифология. /Лек/	1	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 6. Славянская мифология		
6.1	Славянское язычество и древние славянские культы. /Лек/	1	2
6.2	Славянские мифы и фольклор. /Лек/	1	2
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
6.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Определения мифа и мифологии. 2. Место мифа в художественной культуре. 3. Мифология Древнего Востока. Базовые мифы Месопотамии. 4. Миф о Всемирном потопе и его отражение в различных мифологических системах. 5. Гильгамеш как культурный герой. 6. Космогония Древнего Египта. 7. Особенности мифологии и космогонии Древней Индии. 8. Мифология индуизма. Верховная триада богов. 9. Мифология Древнего Китая. Особенности космогонических представлений. 10. Мифология Древней Греции. Основные этапы развития и их особенности. 11. Космогонические мифы Древней Греции и Рима. Их отличительные особенности. 12. Хтонические чудовища в античных мифах. 13. Боги и герои Древней Греции. Подготовить рассказ о каком-либо боге или герое (по выбору). 14. Пантеон богов Древнего Рима. 15. Мифология города Рима. Миф о вечном городе. 16. Миф о потопе в Ветхом Завете. 17. Культовые мифы Ветхого Завета. 18. Основные сюжеты Евангелий. 19. Евангельские чудеса. 20. Библейские сюжеты и их отражение в искусстве. 21. Основные персонажи германо-скандинавской мифологии. 22. Северный эсхатологический миф и его отражение в культуре. 23. Древние славянские культы.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Садовская И.Г. Мифология: Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 352 с.

Источники:

1. Ветхий Завет: Избранные тексты. Интерпретации. Комментарии. М.: Высшая школа, 2006.
2. Гомер. Илиада: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, Н. И. Гнедича, Н. М. Минского. (Любое издание).
3. Гомер. Одиссея: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, В.А. Жуковского. (Любое издание).
4. Книги Ветхого и Нового Завета. Канонические. В русском переводе. (Любое издание).
5. Махабхарата. Рамаана /Пер. с санскрита. М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2004.
6. Младшая Эдда. Л.: Наука, 1975.
7. Старшая Эдда. М.;Л.: Наука, 1963.
8. Эпос о Гильгамеше (О всё видавшем). (Любое издание).

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, Т. 2. М., 1982. или др. издания.

Дополнительная литература:

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Античная мифология: Энциклопедия. М.. ЭКСМО, 2007.
2. Котрелл, Артур и Сторм, Рэчел Энциклопедия Мифология: Мифы и легенды Древнего Мира: Греции, Рима, Египта, Скандинавии, Персии, Индии, Китая и стран Дальнего Востока / Пер. с англ. М.: РОСМЭН-Пресс, 2003. 512 с.
3. Неттелхорст Р.П. Библийские образы: Истории из Ветхого и Нового Заветов/ Пер. с англ. А.В. Милосердовой. М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
4. Попова Н.Н. Античные и христианские символы. СПб: Аврора; Калининград: Янтарный сказ. 2003.
5. Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. СПб: Азбука. 1999.
6. Русская мифология: Энциклопедия. / Сост. Е.Мадлевской. М.; СПб, 2005.
7. Скандинавская мифология. Энциклопедия. М.: ЭКСМО; СПб: Мидгард, 2007.
8. Словарь символов и знаков: сюжеты и явления в символах /Авт.-сост. Н.Н. Роголевич. Мн., 2004.
9. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-Пресс, 1997.

Книги:

1. Артемов В. Мифы и предания славян. М.: Олма Медиа Групп, 2013.
2. Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси. М.: ЭКСМО, 2006.
3. Боги и люди в произведениях искусства. Библийские, мифологические, исторические и литературные персонажи. СПб: Паритет, 2007.
4. Гербер Х. Мифы Северной Европы. М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.
5. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. (Любое издание).
6. Ежов В. В. Мифы Древнего Китая. М., 2004.
7. Емельянов В.В. Древний Шумер: Очерки культуры. СПб., 2001.
8. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. (Любое издание).
9. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
10. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта / Пер. с польского Э.Я. Гессен. М.: Искусство, 1983.
11. Муравьева Т.В. Мифы античности и средневековой Европы. М.: Вече, 2006.
12. Самозванцев А.М. Мифология Востока. М.: Алтейа, 2000.
13. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Книга, 2009.
14. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Академический Проект, 2012 (или любое другое издание).
15. Фрезер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003 (или любое другое издание).
16. Хук С. Мифология Ближнего Востока. М.: Центрполиграф, 2005. /Пер. с англ. Л.А. Калашниковой.
17. Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мифология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание отбору авторитетной литературы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Клоунада

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	12	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Елисеева Ольга Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Клоунада

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02
Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели освоения дисциплины:
	- не смешить специально;
	- уйти от стереотипов, связанных с клоунадой;
	- развитие парадоксального мышления;
	- стать "дураком" и не бояться этого;
	- научить смеяться над собой;
2	Задачи:
	- развитие внутреннего "идиотизма" через простые упражнения (пластика, мимика, жесты);
	- поиск образа (персонажа) через наблюдение;
	- расслабление и получение удовольствия от процесса обучения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося: -	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Режиссура и актерское мастерство

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Результат обучения: владение основами клоунады, создание ярких, парадоксальных персонажей, умение создать законченный клоунский номер (миниатюру)	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Клоунада (часть 1)		
1.1	Систематическое упражнение "Швейк" как основополагающий принцип ритмического рисунка в существовании клоуна. /Пр/	1	7
1.2	Основные и систематические тренинги: "идиотская походка", "козюльки", "микрооценки", "препятствие в каждом действии", направленные на расширение клоунского кругозора. /Пр/	1	7
1.3	Геометрия персонажа (внешний вид клоуна). /Пр/	1	7
1.4	Физика персонажа (пластика клоуна). /Пр/	1	7
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Клоунада (часть 2)		
2.1	Химия персонажа (внутреннее состояние клоуна: открытый, закрытый - отсюда эмоциональное состояние). /Пр/	2	6
2.2	Лишний вес персонажа (нахождение дополнительных качеств и свойств в найденном клоуне). /Пр/	2	6
2.3	Органика персонажа (совпадение внешнего образа с его внутренним содержанием). /Пр/	2	6
2.4	"Неорганика" персонажа (поиск несовпадения внешнего и внутреннего - перевертыши). /Пр/	2	6
2.5	Взаимодействия персонажей в паре, в тройках, в четверках и т.д. (поиск препятствий, конфликтов, сдерживающих моментов, отвлечений, обыгрований персонажей и т.д.) /Пр/	2	8
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
Зачёт проходит в форме творческого показа. В показ входят групповые и индивидуальные клоунские номера. Предполагается, что показ будет объединен общей темой. Групповой номер – не более 30 минут. Индивидуальные номера – не более 10 минут.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Режиссура театра" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / И. А. Богданов ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2013. 2. Юрий Никулин. Почти серьезно... : Юрий Никулин ; [рисунки Ю. Никулина]. - Москва : Вагриус, 2007. 3. Славский Р.Е. Леонид Енгибаров / Р. Славский. - Москва : Искусство, 1989. 4. Л. Енгибаров. Клоун с осенью в сердце : миниатюры / Леонид Енгибаров. - Санкт-Петербург : Триада, 2008.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Просмотр спектаклей театра «Семьянюки».	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Изобразительно-выразительные средства экранных искусств

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 4
		зачет 5
аудиторные занятия	88	
самостоятельная	52	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Изобразительно-выразительные средства экранных искусств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели: ознакомить обучающегося со средствами выразительности экранного пространства, научить использовать визуальные компоненты для достижения режиссерских задач, чтобы в дальнейшем применять полученные знания и навыки в постановке спектаклей, используя видео-изображение и средства киноязыка, самостоятельно снимать видео-зарисовки и работать с видео-художником.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Освоение дисциплины «Изобразительно-выразительные средства экранных искусств» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами. Обучающемуся необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: "Режиссура и актерское мастерство", "История зарубежного ИЗО", "История русского ИЗО".	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Режиссура и актерское мастерство
2	История зарубежного ИЗО
3	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческая практика
2	История кинематографа
3	Пространственная композиция
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески осваивать и использовать разнообразные художественные и технические выразительные средства во время постановки в драматическом театре	
ПК-2.1: Использует и композиционно объединяет в ходе постановки разнообразные выразительные средства	
Умеет создавать художественный образ с помощью видеоизображения.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Законы построения кадра и их связь с принципами художественного замысла. Виды композиции кадра и ее влияние на восприятие зрителя. Виды перспективы и способы использования свойств прямой и обратной перспективы. Виды крупностей и их значение в повествовании. Способы движения камеры и виды панорам. Понятие жанра и меры условности; маркеры разных жанров. Зависимость характера изображения от применяемой оптики. Влияние света на композицию; виды и типы освещения. Виды монтажа; основные принципы комфортного монтажа. Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на зрителя. Воздействие формы на эмоциональное восприятие зрителем визуального образа.
3.2	Уметь:
3.2.1	Снимать художественное видео на камеру или другое средство видео-записи, опираясь на драматургические задачи. Использовать для съемки искусственный и естественный свет. Монтировать несложные видео. Управлять вниманием зрителя при помощи композиции, света, цвета, оптики и монтажа. Создавать темпоритм визуального произведения. Организовывать единое стилистическое решение эпизода, фильма.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт создания небольших короткометражных фильмов, видео-зарисовок. Навыки работы с актером в кадре, с организацией пространства кадра.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Композиция и законы визуального восприятия		
1.1	Композиция как основа языка визуальных искусств. Элементы композиции и их взаимосвязь с техническими средствами киноискусства (свет, цвет, оптика, линии и фигуры, движение камеры, фактура, размеры объектов). Понятие мизанкадра. Смысл центральной композиции. Композиция открытая и закрытая. Композиционный центр. Воздействие границ кадра на изображение. Значение формата кадра. Композиция и законы восприятия. Лаконичность - основной критерий композиционной точности. /Лек/	3	8
1.2	Фотозадания "Геометрическая закономерность", видеозадания на зависимость композиции от драматургии. /Ср/	3	1
1.3	Объект и фон. Значение среды в кадре, ее визуальное взаимодействие с героем. Равновесие и доминирование. Точка съемки - отношение объекта и фона; отношение объекта и зрителя. /Лек/	3	4
1.4	Фотозадание "Человек и среда", проработка фона в видеозадании. /Ср/	3	1
1.5	Виды крупностей (деталь, крупный, средний, общий, дальний планы и более подробное деление). Деление на крупности - прикладное значение и художественный смысл. /Лек/	3	4
1.6	Видеозадание на внутрикадровый монтаж (герой самоукрупняется или наоборот). /Ср/	3	2
1.7	Фотозадание "Деталь" или фотозадание "Руки" /Ср/	3	1
1.8	Перспектива - иллюзия трехмерности на двухмерной плоскости. Перспектива линейная и тональная (как возникает и как ее использовать). Виды линейной перспективы: динамическая (относительное движение) и геометрическая (линии и размеры объектов). Глубинное мизансценирование. Примеры использования характеристик глубины и характеристик плоскостности в художественном решении экранного произведения. /Лек/	3	4
1.9	Использование знаний о перспективе в видеозадании с внутрикадровым монтажом /Ср/	3	1
1.10	Движение и статика. Статичный кадр и его объективность. Виды панорам - оглядывание, слежение, переброска. Способы движения камеры - ручная, стадиом, проезд - и особенности их влияния на восприятие зрителя. Мотивация движения - визуальная, эмоциональная, звуковая. Зависимость скорости движения от эмоционального посыла, информационной насыщенности кадра и драматургических задач. /Лек/	3	8
1.11	Просмотр и анализ фильмов по теме "Движение", предложенных преподавателем. Съемка видеоработ с использованием мотивированного движения камеры. /Ср/	3	2
	Раздел 2. Техническое знакомство с камерой		
2.1	Настройки камеры и фотоаппарата. Природа света. Экспозиция и процесс экспонирования. Чувствительность, выдержка и диафрагма. Практическое занятие по работе с параметрами экспозиции. Глубина резкости - художественное применение и как ей управлять. Длинная и короткая выдержка - область применения. /Лек/	4	6
2.2	Фотозадание на использование длинной и короткой выдержки. /Ср/	4	1
	Раздел 3. Свет в экранном произведении		
3.1	Характер света - жесткий, мягкий и комбинированный. Тональный рисунок. Причины широкого использования мягкого света, возможности и сложности работы с жестким. Свет прямой и отраженный. Искусственные и естественные источники. Доступные средства работы со светом. Смена света на разных крупностях в одной сцене. /Лек/	4	6
3.2	Свет по функциям: рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновый, контражурный. Природа тени. /Лек/	4	6
3.3	Световые режимы. Особенности ночного режима в кадре (яркие объекты, темный фон и провалы). Режимный свет - закат и рассвет. /Лек/	4	6
3.4	Фотозадание "Портрет" с использованием разных типов и видов освещения на одной модели. /Ср/	4	1
3.5	Видеозадание на изменение светового рисунка в кадре. /Ср/	4	1
	Раздел 4. Виды оптики и ее свойства		

4.1	Устройство и виды оптики. Характеристики и свойства длиннофокусных, средних и широкоугольных объективов. Влияние фокусного расстояния на характер изображаемого пространства, объекты в кадре и их соотношение. Влияние фокусного расстояния на глубину резкости. Искажение пространства при помощи широкоугольной оптики - мотивы использования (подчеркнуть линии перспективы, движение, экшн, захватить пейзаж, мера условности или намеренное искажение объектов). Лаконичность длиннофокусной оптики. Влияние выбора оптики на язык повествования. /Лек/	4	8
4.2	Видеозадание - снять два варианта короткой сцены на объективы с разным фокусным расстоянием. /Ср/	4	1
	Раздел 5. Цвет, его природа и значение в двухмерном изображении		
5.1	Природа цвета. Характеристики цвета - тон, яркость(светлота) и насыщенность. Понятие сглаженности и контраста в работе с цветом. /Лек/	5	2
5.2	Цветовой круг. Цвета основные и дополнительные. Аддитивное смешивание цветов, сложение (смешивание световых потоков разного цвета, основные цвета). Субтрактивный способ, вычитание из белого (дополнительные цвета). Источники света тепловые и нетепловые - особенности цветопередачи. Особенности съемки под натриевыми уличными фонарями. /Лек/	5	2
5.3	Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на зрителя. /Лек/	5	4
5.4	Просмотр и анализ фильма с сильным цветовым решением, рекомендованного педагогом. /Ср/	5	6
5.5	Видеозадание с использованием сглаженности и контраста в цветовом решении. /Ср/	5	6
	Раздел 6. Основы монтажа		
6.1	Монтаж - склейка, выразительное средство, средство передачи смыслов. Эффект Кулешова - смыслы рождаются не на экране, а в голове зрителя. /Лек/	5	4
6.2	Монтаж комфортный и акцентный - особенности восприятия и способы применения. Правила комфортного монтажа - закон третей (композиционный центр, соотношение масс, доминирующий цвет и освещенность). Монтаж по движению. Монтаж разных крупностей статичной сцены (цвет, ракурс, крупность, яркие детали, горизонт). Восьмерка - ось взаимодействия и виды восьмерок. /Лек/	5	6
6.3	Снять сцену с раскадровкой от крупного до общего или наоборот /Ср/	5	6
6.4	Ритмы и работа с временем в монтаже. Монтаж метрический (длина кадра) и ритмический (внутрикадровый ритм, длина кадра, и насыщенность). Дискретный монтаж (вырезаются фазы). Нелинейно рассказанная история. /Лек/	5	4
6.5	Снять и смонтировать короткую экшн-сцену (активное внутрикадровое движение и высокий темпо-ритм) /Ср/	5	6
	Раздел 7. Использование видео-изображения и медиатехнологий в спектакле		
7.1	Доклад о спектакле, использующем медиа-технологии. Анализ режиссерского решения. Обязательная демонстрация визуального ряда. /Ср/	5	8
7.2	Написание экспликации к будущему спектаклю или этюду, в котором используются медиатехнологии как неотъемлемый элемент режиссерского решения. /Ср/	5	8
7.3	Разбор и анализ использования в спектаклях видео/медиатехнологий как элемента режиссерского решения. /Лек/	5	6
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету: 1. Виды композиции. 2. Элементы композиции. 3. Композиционный центр 4. Влияние формата кадра и его границ на восприятие изображения зрителем. 5. Виды крупностей, их прикладное значение и художественный смысл. 6. Понятие перспективы, ее виды и влияние на восприятие изображения. 7. Способы движения камеры, мотивация, виды панорам. 8. Экспонирование. Треугольник экспозиции. 9. Характеристики света. Виды и типы освещения. 10. Виды оптики и их свойства. 11. Характеристики цвета. Влияние цвета на восприятие истории. 12. Главная функция монтажа в визуальном произведении. 13. Эффект Кулешова. 14. Комфортный и акцентный монтаж. 15. Правила комфортного монтажа. 16. Понятие "восьмерки" - правило и виды. 17. Ритмический монтаж и метрический. 18. Дискретный монтаж. 19. Нелинейно рассказанная история. 20. Способы использования видеоизображения в спектакле.
5.2. Темы письменных работ
Доклад-презентация (4 семестр): Анализ режиссерского решения существующего спектакля, использующего видео-изображение в качестве одного из основных выразительных средств. Режиссерская экспликация (5 семестр): Экпликация будущего спектакля, в решении которого важное место занимает видео-изображение.
5.3. Фонд оценочных средств
В результате проведения зачета на последнем занятии и зачета студенту выставляется оценка «зачтено». Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже: Для индивидуальных заданий практического характера: - Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. - Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям. - Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты - Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты Для зачета на последнем занятии оценка "зачет" ставится студенту, достигшему максимального, среднего или минимального уровня. - Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы - Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. - Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. - Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура-С, 2007.
2. Блок Брюс Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа. — М.: ГИТР, 2012. — 320 с.
3. Волков, Н. Н. Композиция в живописи - М. Искусство 1977г. 264 с.
4. Волков, Н. Н. Цвет в живописи — М. : Искусство, 1965. — 214 с.
5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр. — М.: Аспект Пресс, 2007.

Дополнительная литература:

1. Эйзенштейн С.М. Диккенс, Гриффит и мы // Избранные произведения в 6 т., - М.: Искусство, 1968. Т. 5. - С. 129-181.
2. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 235 с.
3. Кочергин Э. С. Категории композиции. Категории цвета - СПб.: РГИСИ, 2016. - 160 с.
4. Филд, Сид Киносценарий: основы написания. - М.: Издательство "Э", 2016. - 384 с.
5. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета. — М.: РОССПЭН, 2010.

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

1. Статьи А.В.Каминского [Электронный ресурс]. URL: <http://ka-film.16mb.com/Статьи/> (дата обращения: 02.09.2024).
2. Голливудские приемы и особенности создания киноизображения. Написание сценария, съемочный процесс и постпродакшн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.snimifilm.com/almanakh/> (дата обращения: 02.09.2024).
3. Медиа-архив Андрей Тарковский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tarkovskiy.su/texty/vrema/vrema6-6.html/> (дата обращения: 02.09.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Учебная аудитория	проектор, экран и акустическая система, учебная мебель (столы и стулья), доска для работы фломастерами, шторы для затемнения на окнах

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

В самостоятельную работу обучающихся входит обязательное выполнение практических заданий.

В объем самостоятельной работы студента включаются подготовка презентации и режиссерской экспликации, указанных в настоящей программе.

В самостоятельную работу обучающихся может входить просмотр фильмов по теме, указанных преподавателем.

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

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

Примеры практических заданий:

1. Фотозадание "Геометрическая закономерность"
2. Видеозадание на изменение композиционного центра в зависимости от драматургии.
3. Фотозадание "Человек и среда".
4. Видеозадание на внутрикадровый монтаж.
5. Фотозадание "Деталь" или "Руки"
6. Видеозадание на мотивированное движение камеры.
7. Фотозадание на использование длинной и короткой выдержки.
8. Фотозадание "Портрет" с использованием разных типов и видов освещения на одной модели.
9. Видеозадание на изменение светового рисунка в кадре.
10. Видеозадание - снять два варианта короткой сцены на объективы с разным фокусным расстоянием.
11. Видеозадание с использованием сглаженности и контраста в цветовом решении.
12. Снять сцену с раскадровкой от крупного до общего или наоборот.
13. Снять и смонтировать короткую экшн-сцену (активное внутрикадровое движение и высокий темпо-ритм)

Примеры фильмов для самостоятельного просмотра:

1. "Конформист" Б. Бертолуччи
2. "Андалусский пес" Л. Бунюэль
3. "8 1/2" Ф. Феллини
4. "Летят журавли" М. Калатозов
5. "Я - Куба" М. Калатозов
6. "Иван Грозный" С. Эйзенштейн
7. "Гражданин Кейн" О. Уэлс
8. "Король говорит" Т. Хупер
9. "Шепоты и крики" И. Бергман
10. "Земляничная поляна" И. Бергман
11. "Повар, вор, его жена и её любовник" П. Гринуэй
12. "Бердмэн" А.Г. Иньярриту
13. "Сияние" С. Кубрик
14. "Беги, Лола, беги" Т. Тыквер
15. "Пьета" Ким Ки Дук
16. "Апокалипсис сегодня" Ф.Ф. Коппола
17. "Дитя человеческое" А. Куарон
17. "Анна Каренина" Д. Райт
18. "Королевство полной луны" У. Андерсон
19. "Это всего лишь конец света" К. Долан
20. "Кабаре" Б. Фосси
21. "Бегущий по лезвию 2049" Д. Вильнев
22. "Одержимость" Д. Шазелл
23. "Красота по-американски" С. Мендес
24. "Во все тяжкие", сериал.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Изобразительно-выразительные средства экранных искусств» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Русский язык (для иностранных студентов)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 2
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	12	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Усаченко Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Русский язык (для иностранных студентов)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02

Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценическая речь
2	Русский язык и культура речи
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в 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	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	Человек и его характер. Имя существительное: род, число, склонение. /Пр/	1	4
1.2	Эмоции. Имя прилагательное: род, число, склонение. Субстантивация прилагательных. Полная и краткая форма. /Пр/	1	6
1.3	Дом, семья. Степени сравнения прилагательных. /Пр/	1	6
1.4	Отношения между людьми. Глаголы I и II спряжения: инфинитив, императив, время, вид. 6 глаголы с частицей -СЯ. Безличные глаголы /Пр/	1	6
1.5	Основы речевого этикета. Знакомство. Приветствие. Прощание. Глаголы движения без приставок и с приставками. /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Основы речевого этикета. Извинение. Просьба. Отказ. Согласие. Глаголы 1 и 2 спряжения. Инфинитив. Императив. /Пр/	2	6
2.2	Основы речевого этикета. Разрешение. Запрет. Благодарность. Использование видов глагола. /Пр/	2	7
2.3	Движение. Сценическое движение. Глаголы с частицей -СЯ. /Пр/	2	5
2.4	Работа над ролью. Безличные глаголы. /Пр/	2	7
2.5	Пьеса и спектакль. Глаголы движения с приставками и без приставок. /Пр/	2	7
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.
1. Род и число существительных 2. Употребление родительного падежа (с предлогами и без) 3. Употребление дательного и винительного падежей (с предлогами и без) 4. Употребление творительного и предложного падежей (с предлогами и без) 5. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 6. Полные и краткие прилагательные 7. Субстантивация прилагательных
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:
1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса. 2. Лексико-грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков). 3. Адаптированные тексты по изучаемым темам (находятся на кафедре иностранных языков) 4. Набор речевых стимулов для монологических высказываний (находится на кафедре иностранных языков).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Волкова Л.Б., Лужковская М.Ф. Российско-китайский перекресток. Златоуст.– 2019. – 138 с.
2. Иванова И.С., Карамышева Л.М., Куприянова Т.Ф., Мирошникова М.Г. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному. Златоуст. – 2017. – 364 с.
3. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики. Златоуст. – 2019. – 100 с.
4. Латышева, А. Н. Русская практическая грамматика. Russian Grammar in use. В1. Златоуст. – 2023. - 340 с.
5. Бархударова Е.Л. , Панков Ф. И. По-русски - с хорошим произношением: практический курс звучащей речи. Учебное пособие для иностранных учащихся гуманитарных специальностей. М.: Русский язык, 2023. — 192 с.

Дополнительная литература:

1. Аксенова, М. П. Сборник упражнений по русскому языку для иностранных студентов, стажеров, аспирантов / М. П. Аксенова. — М. : МГУ, 1989. — 257 с.
2. Артемова, О. А. Пособие для занятий по фонетике и интонации русского языка / О. А. Артемова, Н. В. Лебедева. — М. : Русский язык, 1975. — 75 с.
3. Вандышева, Г. Н. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству / Г. Н. Вандышева. — М. : Русский язык, 1979. — 80 с.
4. Василенко, Е. В. Russian Verb Aspects / Е. В. Василенко. — М. : Русский язык, 1988. — 228 с.
5. Гапочка, И. К. Я читаю по-русски. Книга для чтения со словарем / И. К. Гапочка. — М. : Русский язык, 2003. — 117 с.
6. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О. И. Глазунова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 473 с.
7. Гончар, Г. Г. Русский язык как иностранный (2-е издание, дополненное и переработанное) / Г. Г. Гончар, С. И. Лебединский. — М. : Русский язык, 2011. — 402 с. URL: <http://www.bsu.by/Cache/pdf/365813.pdf> (дата обращения: 01.09.2024).
8. Кривоносов, А. Д., Знаю и люблю русские глаголы / А. Д. Кривоносов, Т. Ю. Редькина. — СПб. : Омега, 1996. — 72 с.
9. Московкин, Л. В. Сборник грамматических упражнений / Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина. — СПб. : СМИОПРЕСС, 2004. — 126 с.
10. Муравьева, Л. С. Глаголы движения / Л. С. Муравьева. — М. : Русский язык, 2001. — 72 с.
11. Назариан, Р. Э. Пособие по развитию навыков устной речи / Р. Э. Назариан. — ЛГУ : Театр, 1967. — 118 с.
12. Овсиенко, Ю. Г. Русский язык для начинающих / Ю. Г. Овсиенко. — М.: Русский язык, 2004. — 448 с.
13. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина. — М. : Русский язык, 2002. — 518 с.
14. Розенталь, Д. Э. Разговорная практика на уроках русского языка / Д. Э. Розенталь. — М. : Русский язык, 1989. — 212 с.
15. Хавронова, С. А. Русский язык в упражнениях / С. А. Хавронова, А. И. Широноская. — М. : Русский язык, 2009. — 382 с.
16. Химик, В. В. Практический синтаксис русского языка / В. В. Химик. — СПб. : Златоуст, 2001. — 92 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 19.05.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Русский язык как иностранный» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу литературы на русском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на русском языке), аудированию (восприятию русской речи на слух).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Пантомима

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx
52.05.02 Режиссура театра (Тростянецкий Г.Р.)

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Балобан Николай Владимирович

Рабочая программа дисциплины

Пантомима

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02
Режиссура театра (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1116)

составлена на основании учебного плана:

2024 Режиссер драмы (Тростянецкий) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2029 уч.гг.

Зав. кафедрой Додин Лев Абрамович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы высококвалифицированного специалиста – режиссера драматического театра, способного создавать оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных пластических выразительных средств.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной:
	- раскрыть и развить индивидуальные способности студента к пантомиме, пластическому и физическому театру;
	- воспитать творческую личность, обладающую богатыми фантазией и воображением, способную обойтись при постановке спектакля без декораций и костюмов, владеющую художественными средствами пантомимы и физического театра и знающую их законы;
	- обеспечить знаниями, навыками и умениями, необходимыми режиссеру в творческом процессе, в поиске и создании пластического решения спектаклей;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
«Пантомима» является факультативной дисциплиной Блока 1. Дисциплины (модули) рабочего учебного плана, которой придается большое значение при обучении будущих режиссеров в данной мастерской. Приобретаемые в ходе освоения дисциплины практические навыки существенно дополняют собой знания и умения, получаемые студентами на занятиях по дисциплинам пластического цикла: «Физическая культура и спорт», «Акробатика», «Сценическое движение», «Сценическое фехтование», «Танец», «Пластика в спектакле». Курс тесно взаимодействует с основной профильной дисциплиной «Режиссура и актерское мастерство» как в части, касающейся освоения обучающимися актерского мастерства, так и в части освоения основ режиссуры. На занятиях по дисциплине расширяются знания о возможностях использования разнообразных выразительных средств, в том числе пластической выразительности, при создании драматического спектакля; приобретаются практические навыки, способствующие созданию художественных образов актерскими средствами и организации совместного с актерами плодотворного репетиционного процесса. Освоение курса поможет будущим режиссерам при выполнении творческих заданий, подготовке отрывков из драматургии, одноактных спектаклей в рамках освоения дисциплины «Режиссура и актерское мастерство», а также в период прохождения производственной (творческой) и преддипломной практики.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Физическая культура и спорт
2	Акробатика
3	Основы сценического движения
4	Танец
5	Режиссура и актерское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческая практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: Способен осуществить постановку спектаклей в профессиональном драматическом театре	
ПК-1.1: Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре	
Знает:	
- историю и специфику драматического театра как вида искусства;	
- теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в драматическом театре	
Умеет:	
- производить режиссерский анализ литературной основы и создавать замысел постановки;	
- воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах;	
- руководить художественно-производственным процессом;	
- генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки;	
- поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката	
Владеет:	
- навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений в драматическом театре	
ПКО-1: Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)	
ПКО-1.1: Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	
Знает:	
- теоретические и методические основы театральной режиссуры;	
- достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности	
Умеет:	
- воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах;	
- руководить художественно-производственным процессом постановки;	
- генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки	
Владеет:	
- навыками, методикой и опытом постановки спектаклей, сценических представлений	

ПКО-2: Способен пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности
ПКО-2.1: Использует владение теорией и практикой актерского искусства в творческом руководстве работой актеров, а также в собственной работе в качестве актера
Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства Умеет: - 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 Владеет: - основами актерской творческой техники; - методикой анализа и сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций
ПКО-4: Способен вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами
ПКО-4.1: Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала.
Знает: - основы психологии и педагогики творческой деятельности; - специфику актерского искусства; - цели и задачи репетиционного периода работы над постановкой Умеет: - формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; - создавать условия для продуктивной репетиционной работы; - стимулировать интерес актеров к саморазвитию, обогащению творческой техники и общей культуры Владеет: - различными способами репетиционной работы; - методом действенного анализа пьесы и роли
ПКО-5: Способен разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления
ПКО-5.1: Создает аудиовизуальную композицию постановки с применением разнообразных выразительных средств: сценографии, звукового и светового оформления, пластической разработки, спецэффектов
Знает: - композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; - сценические выразительные средства и особенности их применения Умеет: - 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 Владеет: - навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; - имеет опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Подготовительный этап		
1.1	Гимнастика «Mime Corporel» Изучение потенциалов своего тела, увеличение его возможностей и подготовка к дальнейшей работе над пантомимами. Разогрев, растяжка и укрепление мышц. Приведение тела в тонус. Растяжка мышц плечевого пояса. Отдельная проработка мышц позвоночника, увеличение его гибкости и подвижности. Проработка грудного и поясничного отделов позвоночника. Разрабатывание подвижности суставов. Укрепление и растяжка мышц ног. Освобождение от телесных зажимов. Лёгкость тела. Гибкость и пластичность. Равновесие. Координация движений. Векторы. Упражнения «Волна руками», «Волна телом», «Воронка», «Блюдца», «Кисть», «Эйфелева башня», «Маятник». /Пр/	3	12
1.2	Выразительное тело. Подражание стихиям, материалам, предметам, фигурам, формам, и т.п. Копирование их качеств, движения, ритмов и пластики. Выражение телом абстрактных понятий, звуков, слов, чувств, эмоций. Подражание движению различных предметов и явлений. Движение в жизни: наблюдение, анализ и копирование. Качество движения, понятие темпоритма, жеста, психологического жеста, эвритмического жеста. Экспрессивное движение, эксцентрика и гротеск. Информационная составляющая движения. Говорящее тело, транслирование телом внутреннего состояния. Диалог телом. Понятие множественной и частичной идентификации. /Пр/	3	12
1.3	Основы движения в пантомиме. Понятие «нулевой позиции», импульса и центра. Движение от центра. Движение всем телом. Последовательное (обособленное) движение частей тела. Сблокированные суставы. Триада движения: отказ - импульс - жест (фиксация/точка) Ведущая точка. Понятия: локальное движение, локальное молчание, изоляция, противоестественный жест. Управление движением: разные скорости (рапид/ускорение) и качества (плавное/резкое, дискретное), отсутствие «случайных» и «неподконтрольных» движений тела или его частей, начало и завершение движения. /Пр/	3	4
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
	Раздел 2. Основные элементы пантомимы		
2.1	Не мое тело. Манекен, кукла, робот, марионетка. Непослушное тело. Вселившийся дух. Борьба с телом. /Пр/	4	4
2.2	Отношения центра и рук. Параллельное (совместное), обособленное, противовес. Рисование. Точка. Прямая. Простые фигуры. Кривая. Круг. Произвольные фигуры. Буквы, цифры. Как брать и ставить предметы. /Пр/	4	1
2.3	Перемещение Разновидности шага на месте. Движение по разным поверхностям: в воде, по канату и т.д. Шаг против ветра, Шаг с тростью, с костылями. Коньки, самокат, лошадь, велосипед, автомобиль, плот. Полёт: птица, на воздушном шаре, парашют. Плавание. /Пр/	4	4
2.4	Соппротивление. Канат. Одиночный, парный, групповой Тяжести. Поднятие и перемещение с ними/их. Чемоданы, штанга, камень. /Пр/	4	4
2.5	Опоры Опора на стенку, толкание грудью, спиной. Опора на горизонталь: барная стойка, стол/трость. /Пр/	4	1
2.6	Лестницы Обычная, в доме, скалолазание. /Пр/	4	1
	Раздел 3. Создание пантомимического номера		

3.1	Сюжет, пространство и время. Особенности сюжетов для пантомим. Адаптация и прояснение истории. Распределение в пространстве. Поиск мизансцен. Создание пластической партитуры номера. Создание игрового пространства - мир вокруг персонажа: предметы, звуки, запахи, люди, животные. /Пр/	4	10
3.2	Персонаж. Телесные особенности, походка, центр, ритм, проявление характера в теле, выражение эмоций и чувств. Несколько персонажей. Диалог и взаимодействие. Логика поведения. /Пр/	4	5
3.3	Стиль и жанр Индивидуальное пластическое решение номера. Стилистика движений, поз и жестов. Особенности жанра. Существование. /Пр/	4	2
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

Темы, включенные в зачетный показ по дисциплине:

Выразительное тело.

Основы движения в пантомиме.

Основные элементы пантомимы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Материалом для аттестации студентов на зачете являются их пантомимические этюды. Содержание, объем и уровень сложности этих работ определяются педагогами курса. Зачет может проходить в открытой (публичной) или закрытой форме.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Румнев, А. О пантомиме: театр, кино. - М. : Искусство, 1964. - 244 с.
2. Декру, Этьен. Слово о миме: Сборник / Вступ. ст. Е. Марковой; Пер. с фр. В. Соловьева и Е. Марковой - Архангельск, 1992. - 128 с.
3. Маркова, Е. В. Современная зарубежная пантомима. La mime. - М. : Искусство, 1985. - 191 с.
4. Маркова, Е. В. Пути и перепутья отечественной пантомимы // Эра пантомимы. Лаборатория изучения евразийской театральной культуры XX-XXI веков... - М. : Миттель-Пресс, 2015. - с. 110 - 123.
5. Маркова, Е. В. Пантомимический дневник: сборник статей. - СПб. : ДЕАН, 2017. - 320 с.
6. Маркова, Е. В. Марсель Марсо / Е. Маркова. - Л. : Искусство, 1975. - 143 с.
7. Щербаков, В. А. Пантомимы серебряного века. - СПб. : ПТЖ, 2014. - 296 с.
8. Рутберг, И. Г. Пантомима: опыты в аллегории / Илья Рутберг. - М. : Сов. Россия, 1976. - 112 с.

Дополнительная литература:

1. Румнев, А. Пантомима и кино // ВГИК. Ученые записки. Вып. 1. - М. :, 1959. - с. 269-308.
2. Пиз, А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам - Нижний Новгород: Ай Кыю, 1992. - 264 с.
3. Маршаллсэй, Н. Язык тела. 500 способов читать чужие мысли - М. : Астрель: АСТ, 2009. - 144 с.
4. Курбатова С. А. К вопросу импровизации в пластическом театре (На примере спектаклей Театра движения «Люди дождя» «Оглашённая» и «Белая иллюзия») // Театр на срезе времени. - СПб. : 2017. - с. 118-123
5. Константинова А. В. От человека к человеку. Модрис Тенисон и пять лет Каунасской студии пантомимы. // Театрон. 2013. N1(11). - СПб. :, 2013 - с. 53-71.

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

1. Информационный портал «Театральная Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rostetr.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
2. Союз театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
3. Гильдия театральных режиссеров России СТД РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rezhissery.pro/> (дата обращения: 30.08.2024).
4. Официальный сайт телеканала «Культура» ВГТРК. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvkultura.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
5. Официальный сайт телеканала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.telekanalteatr.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
6. Информационный каталог театров России «Мир театра». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mir-teatra.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).

7. Официальный сайт «Петербургского театрального журнала». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
8. Тематическая страница «Пантомима - величайшее из искусств» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/club3184135> (дата обращения: 03.03.2024).
9. Тематическая страница «Пантомима XX века|Архивные материалы» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/mimearchive> (дата обращения: 03.03.2024).
10. Тематическая страница «Мимы | Пантомима и ее возможности» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/mimy_kiev_pantomima (дата обращения: 03.03.2024).
11. Тематическая страница «Пантомима» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/club294694> (дата обращения: 03.03.2024).
12. Тематическая страница «Театр. Спектакли. Полные версии» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club3460822/> (дата обращения: 30.08.2024).
13. Тематическая страница «Современный театр» в социальной сети «В Контакте». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/protheatre/> (дата обращения: 01.09.2024).
14. Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
15. Театральная библиотека: книги, статьи, драматургия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.biblioteka.teatr-obraz.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
16. Театральная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
17. Театральная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.vkarp.com/> (дата обращения: 30.08.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская ФАиР	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами.

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

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

- в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, тематических ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- в объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к повседневным показам на практических занятиях, на контрольных уроках по конкретной теме, подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- в объём самостоятельной работы студента также включаются занятия гимнастикой «Mime Control», повторение и отработка основных пантомимических элементов.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

Создание и отработка этюдов, подготовка пластических композиций, зачинов, поздравлений и пр.

Просмотр, анализ и копирование классических и современных пантомим, отдельных их элементов, трюков, движений для дальнейшего использования в работе. Изучение работ известных мимов, таких как Этьен Декру, Марсель Марсо, Леонид Енгибаров и др.

Изучение живописи, гравюр, фотографии, скульптуры с точки зрения мизансцен, поз и жестов.

Наблюдение за людьми в жизни, их проявлениями, с точки зрения того, как в теле выражаются их внутренние переживания.

Зарисовывание наиболее интересных, ярких и выразительных поз, жестов и мизансцен из жизни, спектаклей/фильмов или

Создание комиксов и раскадровок для собственного этюда.

Для продуктивного освоения дисциплины «Пантомима» студентам необходимо понимать, что любая практическая дисциплина требует времени на ее отработку и совершенствование. В подобных дисциплинах простого понимания бывает недостаточно, и требуются дни (а иногда и недели) для того, чтобы овладеть ремеслом или научиться выполнять тот или иной элемент. Поэтому в первую очередь от студентов требуется ежедневная самостоятельная работа во внеурочное время: повторение, закрепление и отработка пройденного материала.

Также для продуктивного освоения дисциплины студентам необходимо осознать ее не как отдельный театральный жанр или нечто обособленное от «Актерского мастерства», но как основу актерского искусства, когда действие находит выражение исключительно в движении, в пластике. Такое понимание предмета поможет студентам ощутить тесную взаимосвязь актерского и режиссерского искусства с искусством пантомимы, открыть для себя общие законы, научиться естественно вводить пантомимические этюды, зарисовки, композиции и пр. в действие спектакля.

Следует использовать всё многообразие возможностей для развития мизансценического и пластического мышления, опираясь на изучение скульптуры, живописи и литературы. Читая художественное произведение, пусть студенты попробуют вообразить, как это можно было бы изобразить на сцене, в каких мизансценах. Картины, скульптуры и пр. могут стать наглядным примером того, как выразить свой замысел в пластике и движениях.

Ориентирами в учебном процессе служат не только программные требования и учебный материал практических занятий по специальности, но и изучение творческого и литературного наследия выдающихся мастеров сцены прошлого, творческих исканий и размышлений о профессии современных актеров и режиссеров, театральных педагогов. Студентам необходимо посвящать этому значительную часть своей самостоятельной работы, используя рекомендуемую литературу, электронные ресурсы, просматривая и анализируя спектакли, участвуя в мероприятиях театральных фестивалей, консультируясь с педагогами по режиссуре и актерскому мастерству, а также по истории театра.