

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 . »

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Философия культуры и искусства

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Философия культуры и искусства» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Изучение дисциплины «Философия культуры и искусства» ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной теоретической и методологической основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным

дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях

природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное образование, философия помогает будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни,

дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и современного мира.

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1.

Цели изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся базовой системы философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого существования, профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение философского наследия;
- раскрытие сущности и содержания основных философских категорий;
- формирование философского мышления и мировоззрения;
- формирование нравственных ценностных установок личности;
- обучение использованию источников философской и научной мысли;
- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по философской тематике и проблематике;
- обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности;
- овладение основами логики и методологии научного познания;
- повышение общего уровня философской культуры.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1	УК-1.1. Знать общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; закономерности исторического развития человечества; философские категории и проблемы человеческого бытия; профессиональную терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию по профилю деятельности	УК-1.1.1.1. научно признанные теории и подходы к основному вопросу философии, к пониманию текста, способы выявления проблемной ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления			Дискуссия Доклад-презентация и дискуссия Дидактическая игра

		УК-1.2. Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке		УК-1.2.2.1. выстраивать причинно-следственные связи между явлениями, осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	
		УК-1.3. Иметь практический опыт критического анализа и синтеза научной информации; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности			УК-1.3.3.1. работы с философским текстом, выработки стратегии по разрешению проблемных ситуаций, мышления для выработки системного, целостного взгляда на конкретные исторические явления; критического анализа
Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1	ОПК-1.1. Знать жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; эстетические идеи определенной исторической эпохи	ОПК-1.1.1.2. историю развития театра, сценического искусства, основные понятия		
		ОПК-1.2. Уметь определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи		ОПК-1.2.2.1. ориентироваться в мировом процессе развития искусства, применяя знания в профессиональной деятельности	
		ОПК-1.3. Иметь практический опыт анализа произведений искусства, с учетом специфики того или иного периода времени			ОПК-1.3.3.2. анализа произведений и работы с произведениями в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/ Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Философия: смысл и предназначение	4	2				2				10	Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии	4	2				2				10	Дидактическая игра / 10; Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 3. Отечественная философия	4	2				2				10	Дидактическая игра / 10; Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;

Тема 4. Философия бытия	4	2			2					10	Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	8			8					40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16										
Итоговый контроль	Экзамен											
Семестр 2												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/ Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 5. Философия познания	4	2			2					8	Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 6. Философия человека	6	2			2					16	Дидактическая игра / 10; Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 7. Социальная философия	6	4			4					16	Дидактическая игра / 10; Дискуссия / 5; Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	8			8					40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16										
Итоговый контроль	Экзамен											
Итоговый экзамен (в академических часах)	36											
Общий объем дисциплины (в академических часах)	180 из 180											

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Философия: смысл и предназначение

Предмет философии. Основные подходы к определению предмета философии. Место и роль философии в культуре. Функции философии. Специфика и структура философского знания. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. Философия как способ мышления. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Философия – ядро мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Становление философии. Философия в «Освоем Време». Основные философские понятия и категории. Основные проблемы философии. Принципы классификации философских направлений. Онтология и гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Философские картины мира. Место философии в осмыслении актуальных проблем современной цивилизации. Плюрализм и толерантность современной философской мысли.

Формы контроля:

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные подходы к определению предмета философии. Специфика и структура философского знания.

Формы самостоятельной работы:

Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. Философия как способ мышления.

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.

Философия в «Освоем Време». Принципы классификации философских направлений. Онтология и гносеология. Материализм и идеализм.

Диалектика и метафизика. Философские картины мира. Плюрализм и толерантность современной философской мысли.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Философия древности: Восток и европейская Античность. Основные направления и поиски античной философии. Философия средних веков, ее религиозный характер. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философия Нового Времени. Критика средневековой схоластики. Научная революция и создание механико-материалистической картины мира. Рационализм и проблема метода познания. Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. Современная философия Запада. Критический пересмотр и обновление классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Философские направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. Теории модернизма и постмодернизма. Философский радикализм второй половины XX века: критика современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые правые». Футурология. Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. Особенности философии информационного общества. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса западной цивилизации и особенности философии начала XXI века.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные направления и поиски античной философии. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и схоластика.

Формы самостоятельной работы:

Пантеистическая картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Критика средневековой схоластики.

Рационализм и проблема метода познания. Просвещение. Философия марксизма. Критический пересмотр и обновление классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.).

Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Теории модернизма и постмодернизма. Философский радикализм второй половины XX века: критика современного западного общества. Новые левые.

Традиционалистские концепции и «Новые правые». Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса западной цивилизации и особенности философии начала XXI века.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

Тема 3. Отечественная философия

Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция и религиозно-этическая ориентация русской философии. «Русское просвещение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной традицией. Славянофилы и западники. Идеологические направления в русской философии: либеральное, народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг. Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизированный характер философии советского периода. Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Российская философия на современном этапе. Освоение немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и экономическом развитии России.

Перспективы отечественной философии в XXI веке.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Православная традиция и религиозно-этическая ориентация русской философии.

Формы самостоятельной работы:

Славянофилы и западники. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг.

Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Освоение немарксистского философского наследия.

Возрождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и экономическом развитии России.

Перспективы отечественной философии в XXI веке.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

Тема 4. Философия бытия

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских категорий. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее парадигмы. Понятия материального и идеального. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды на категорию «материя». Системная организация материального мира. Пространство и время как формы бытия материи. Пространственно-временной континуум. Движение и развитие. Основные формы движения, их соотношение. Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Закономерности развития природы, общества и мышления.

Формы контроля:

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие.

Формы самостоятельной работы:

Синергетика и ее парадигмы. Формирование научно-философского понятия материи.

Современные взгляды на категорию «материя». Системная организация материального мира. Пространственно-временной континуум

Основные формы движения, их соотношение. Детерминизм и индетерминизм. Закономерности развития природы, общества и мышления.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Тема 5. Философия познания

Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и развитии сознания. Научные, философские и религиозные картины мира. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, творчество и практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Действительность, мышление, логика и язык. Диалектика абсолютного и относительного в знании. Проблема истины. Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и развитии сознания. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное.

Формы самостоятельной работы:

Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм.

Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Диалектика абсолютного и относительного в знании. Действительность, мышление; логика и язык.

Искусство спора. Основы логики. Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Рост научного знания. Наука и техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

Тема 6. Философия человека

Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс. Проблема «субъектности» и «объектности» человека в истории. Роль исторических личностей в социальном процессе. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Самосознание и личность. Закономерности личностного развития человека. Социальные роли личности в системе социокультурных связей. Личность и массы. Человек в контексте «вечных» философских вопросов: свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое». Проблема смысла человеческого бытия; смерти и бессмертия в духовном опыте человека. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Роль человека в современном глобализирующемся мире.

-

Формы контроля:

Дидактическая игра

Дискуссия

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Человек в системе социальных связей. Проблема «субъектности» и «объектности» человека в истории.

Формы самостоятельной работы:

Роль исторических личностей в социальном процессе. Концепция личности как социального качества человека.

Закономерности личностного развития человека. Личность и массы. Свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое».

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Религиозные ценности и свобода совести.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

Тема 7. Социальная философия

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим подходами. Развитие представлений об обществе в истории философии. Поиски общественного идеала. Общество и его структура. Политическое бытие общества и политическая философия. Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека. Соотношение общества и государства в социальной философии. Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Общественное развитие современной России: тенденции и противоречия. Социально-философские проблемы альтернатив общественного развития. Теория многополярного мира. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и информационного общества. Глобальные проблемы современности и социально-философское осмысление путей и методов их решения. Роль философии в процессах устойчивого развития современного мира.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Поиски общественного идеала. Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека.

Формы самостоятельной работы:

Соотношение общества и государства в социальной философии. Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство.

Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах.

Социально-философские проблемы альтернатив общественного развития. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и информационного общества. Роль философии в процессах устойчивого развития современного мира.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации Подготовка к дидактической игре

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Сиднева Т.Б. История и философия культуры и искусства : учебное пособие / Сиднева Т.Б., Долгова Н.Б., Булычева Е.И. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013. — 52 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/23643.html>

Дополнительная литература

1. Губин В.Д. Философия культуры : учебник / Губин В.Д., Некрасова Е.Н.. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2020. — 186 с. — ISBN 978-5-7281-2909-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101562.html>

2. Доброхотов, А. Л. Философия культуры : учебник для вузов / А. Л. Доброхотов. — 2-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 560 с. — ISBN 978-5-7598-1492-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89397.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. «Философский штурм»: совместное философское творчество - <http://www.philosophystorm.org/>
2. Философы и мыслители - <http://www.great-philosopher.ru/>
3. Лекции по философии - <http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Экзамен

Оценочные средства:

Экзамен, дискуссия, доклад, дидактическая игра, педагогическая практика.

Процедура оценивания:

Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины, и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета (экзамен 1) оценивается по следующей балльной шкале:

1 вопрос: 0-3;

2 вопрос: 0-3;

3 вопрос: 0-4.

Выполнение обучающимся заданий билета (экзамен 2) оценивается по следующей балльной шкале:

1 вопрос: 0-10;

2 вопрос: 0-10;

3 вопрос: 0-10.

– **90-100 (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично.

– **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Философия: смысл и предназначение

Тематика для обсуждения:

1. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке.
2. Философия как способ мышления.
3. Плюрализм современной философской мысли.

Дискуссия. Тема 2. Основные этапы и направления развития философии

Тематика для обсуждения:

1. Многообразие мировоззренческих взглядов.
2. Философия древности: Восток и европейская Античность.
3. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса.

4. Рационализм и проблема метода познания. Просвещение.
4. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. Современная философия Запада.

Дискуссия. Тема 3. Отечественная философия

Тематика для обсуждения:

1. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной традицией.
2. Славянофилы и западники.
3. Идеологические направления в русской философии: либеральное, народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское.

Дискуссия. Тема 4. Философия бытия

Тематика для обсуждения:

1. «Бытие», ее смысл и место в системе философских категорий.
2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия.
3. Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие.
4. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее парадигмы.
5. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Закономерности развития природы, общества и мышления.

Дискуссия. Тема 5. Философия познания

Тематика для обсуждения:

1. Проблема познаваемости мира.
2. Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и развитии сознания.
3. Научные, философские и религиозные картины мира.
3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
4. Действительность, мышление, логика и язык.

Дискуссия. Тема 6. Философия человека

Тематика для обсуждения:

1. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».
2. Самосознание и личность. Закономерности личностного развития человека.
3. Социальные роли личности в системе социокультурных связей.
4. Личность и массы.
5. Человек в контексте «вечных» философских вопросов: свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое».

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Философия: смысл и предназначение

Тематика докладов:

1. Учение Платона об «идеи».
2. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
3. Философия эллинистического периода.
4. Философские искания А. Августина.
5. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики.
6. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Основные этапы и направления развития философии

Тематика докладов:

1. Рационализм и иррационализм.
2. Философские направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика.
3. Теории модернизма и постмодернизма.
4. Философский радикализм второй половины XX века: критика современного западного общества.
5. Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые правые».

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Отечественная философия

Тематика докладов:

1. Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой культуры.

2. Философия русского зарубежья.
3. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг. .
4. Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии.
5. Российская философия на современном этапе.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Философия бытия

Тематика докладов:

1. Идеи новой космологии в философии Возрождения.
2. Сущность и основные черты научной революции XVII в.
3. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта.
4. Критическая философия Канта.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Философия познания

Тематика докладов:

1. Научное и вненаучное знание.
2. Наука как специфическая форма познания.
3. Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Методы и формы научного познания.
4. Научные революции и смены типов рациональности.
5. Наука и техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Философия человека

Тематика докладов:

1. Человек в контексте «вечных» философских вопросов.
2. Проблема смысла человеческого бытия; смерти и бессмертия в духовном опыте человека.
3. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах.
4. Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
5. Религиозные ценности и свобода совести. Роль человека в современном глобализирующемся мире.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 7. Социальная философия

Тематика докладов:

1. Политическое бытие общества и политическая философия.
2. Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти».
3. Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека.
4. Соотношение общества и государства в социальной философии.
5. Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация.

Дидактическая игра. Тема 2. Основные этапы и направления развития философии

Задача:

Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля и ответьте, чем отличается «общее» Платона от «общего» Сократа? В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? «Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни понятия. Сторонники же идей отделили их и такого рода, сущее назвали идеями, так что, исходя почти из одного и того же довода, они пришли к другому выводу, что существует идея всего, что проявляется как общее... Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому... И вот, это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через сопричастность эйдосам существует все множество одноименных с ним вещей».

Дидактическая игра. Тема 3. Отечественная философия

Задача:

Чем обусловлено многообразие мировоззренческих позиций относительно основного вопроса философии? На каких установках Бердяева о сущности и задачах философии, приведенными ниже? Обоснуйте свой ответ.

«Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По своей сущности и по своей задаче философия никогда не была приспособлением к необходимости... Философы искали премудрой истины, превышающей данный мир. Заветной целью философии всегда было познание свободы, а не необходимости». «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем наука, она из другого рождается и к другому направляется». «Подчинение философии науке есть подчинение свободы необходимости». «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою первородную свободу во власть необходимости».

Дидактическая игра. Тема 5. Философия познания

Задача:

Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени XVII века были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, основу нашего знания составляет рациональное познание, а основным источником получаемых знаний выступает разум. Рационализм же исходил из того, что только чувственный опыт, эксперимент могут дать нам истинное знание. Главными представителями эмпиризма являлись Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном представлен представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, К. Каутским, Ф. Ницше и др.).

1. Проанализируйте три подхода к решению основного вопроса философии.

Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию...»

А. Камю писал: «решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, - это значит ответить на основополагающий вопрос философии».

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него».

Дидактическая игра. Тема 6. Философия человека

Задача:

1. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «...искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа действительные».

2. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке.

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, являются чувства, _____ (1) и то, что из них вытекает. В этой связи философию Бэкона можно определить, как эмпирическую (эмпирия – опыт, опирающийся на _____ (2), а не изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, что эмпирический _____ (3) требует решительного освобождения человеческого разума от ложных представлений и предвзятых идей, которые он называет «идолами», или _____ (4). «Идолов», унаследованных от прошлого, возникших из особенностей человеческой природы или позиций, устоявшихся _____ (5), он делил на четыре вида:

1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за несовершенства органов человеческих чувств человека и ограниченности человеческого _____ (6);

2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам;

3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением слов (как обычно употребляются слова на рынках, площадях, в толпе);

4) «Идолы _____ (7)» – искаженные представления людей, заимствованные ими из различных философских концепций и идей.

Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание людей от влияния схоластических представлений и разного рода заблуждений, создать тем самым условия для успешного развития и распространения научных знаний. В мире науки он видел и основное средство решения социальных проблем. Естественно-научный подход Ф. Бэкона напрямую повлиял на становление в XIX в. философии позитивизма.

А) метод	Д) «призраки»
Б) авторитеты	Е) эксперимент
В) опыт	Ж) разум
Г) театр	

Дидактическая игра. Тема 7. Социальная философия

Задача:

Советский философ М. А. Лифшиц, говоря о религии, считал:

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казённую своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой. В праздничном целовании, условно подчеркнутым личным доброжелательством, в общем преклонении перед аскетическим самопожертвованием немногих подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя, по существу. Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу другого без посредников, земных и небесных... Только на почве демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнего действия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь».

В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Лифшица, возможен реальный рост нравственности? Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Экзамена

Экзамен (1 семестр)

Описание условий задачи

Задания 1 типа:

1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Философия», «Освоев Время».
2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», «Методология».
3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика».
4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», «Тотемизм».
5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», «Эпикуреизм».
6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм».
7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика».
8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм».
9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», «Сенсуализм».
10. Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм».
11. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной традицией.
12. Основные типы и формы бытия.
13. Диалектика и ее альтернативы.
14. Научные, философские и религиозные картины мира.
15. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм.
16. Наука как специфическая форма познания. Критерии научности.
17. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Методы и формы научного познания.
18. Роль человека в современном глобализирующемся мире.
19. Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека.
20. Гражданское общество и государство.
21. Общественное развитие современной России: тенденции и противоречия.
22. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
23. Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
24. Религиозные ценности и свобода совести. Католическая этика. Православная этика. Протестантская этика. Мусульманская этика. Конфуцианская этика. Буддийская этика.
25. Современные проблемы этики. Социальная этика. Экологическая этика. Деловая этика.

Задания 2 типа:

1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» в философии.
2. Определите принципы классификации философских направлений.
3. Выявите закономерности развития мышления.
4. Дайте характеристику особенностям античной философии.
5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии.
6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи Возрождения.
7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Времени.
8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения.
9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической философии.
10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма.
11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма.
12. Дайте характеристику особенностям феноменологии.
13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализма.
14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна.
15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической философии конца XIX – начала XX в.
16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. Ответ обоснуйте.
17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в познании. Ответ обоснуйте.
18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. Ответ обоснуйте.
19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. Ответ обоснуйте.
20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества человека. Ответ обоснуйте.
21. Выявите специфику философского понимания общества, его соотношение с социологическим, политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим подходами. Ответ обоснуйте.
22. Охарактеризуйте проблему межконфессионального диалога в современном мире. Ответ обоснуйте.
23. Выявите социально-философскую проблематику соотношения научно-технического прогресса и этики. Ответ обоснуйте.

24. Охарактеризуйте проблему типологии исторического процесса и социокультурных особенности развития народов (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби). Ответ обоснуйте.

25. Охарактеризуйте межнациональную рознь как глобальную проблему современной цивилизации. Ответ обоснуйте.

Задания 3 типа:

1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы можете добавить к сказанному для более полной характеристики философского знания?

2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Выскажите свои представления об основных функциях философии.

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых философов считали началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель такого рода философии – утверждал, что начало есть вода (поэтому он заявлял, что земля находится на воде)». О какой философской школе ведет речь Аристотель? Выскажите свое понимание проблемы о соотношении материи и сознания.

4. Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те исторические эпохи, развитие которых было связано с распространением философского мировоззрения, никогда не исчезнут из памяти человечества».

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия».

«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам.

В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вмещающей себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев».

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора?

6. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора?

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни наука, ни мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это суждение? Выскажите свое отношение к взаимосвязи философии и мировоззрения.

8. Подумайте над проблемой.

Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется посредством отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку новое, отрицая старое, сохраняет и развивает его положительные черты, развитие приобретает прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие идет по спирали, с повторением в высших стадиях отдельных сторон и черт низших».

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и народа ...Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».

10. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя ... истину, писал: «Основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны».

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские направления, где бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни определяли, одинаково признают, что она должна представлять характер всеобщности и неизменности, отличающий ее от преходящей и раздробленной действительности явлений».

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»».

13. Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Что понимает автор под базисом и надстройкой? Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?

14. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть».

15. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке.

Крупнейшим русским консервативным философом был Лев Александрович Тихомиров (1852–1923). В своих работах «Монархическая государственность», «Начала и концы» и др. он настаивал на том, что «подсказанный историей» тип самодержавной _____ (1) – лучшая форма правления для России. В частности, он писал: «Всякий русский должен признать установленную в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать с самодержавием и при самодержавии». В православно-самодержавном государственном _____ (2)

Л.А. Тихомиров видел гаранга сохранения Россией своего исторического пути развития и преодоления крайностей – _____ (3) и революционных потрясений. Он был убежден, что и социализм, и либеральная _____ (4) западного толка одинаково неорганичны и разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров настаивал на том, что русская национальная философия и наука должны быть самостоятельными, непосредственно изучать и понимать свою _____ (5), относиться продуманно и взвешенно к любым заимствованным _____ (6), не быть подверженной слепому влиянию философских доктрин, исходящих из совершенно иных комбинаций культурных и социальных _____ (7).

А) страна	Д) демократия
Б) идеи	Е) условия
В) монархия	Ж) застой
Г) устройство	

Экзамен (2 семестр)

Описание условий задачи

Задания 1 типа:

1. Предмет философии искусства. Понятие искусства. Искусство в структуре культуры.
2. Соотношение искусства, науки, мифологии. Морфология искусства: деление на виды, роды и жанры. Функции искусства.
3. Основные категории классической эстетики. Проблема стиля в искусстве.
4. Специфика светского и религиозного искусства.
5. Художественный образ в искусстве. Проблема художественного вкуса.
6. Гипотезы о происхождении искусства.
7. Искусство Востока: основные художественные принципы.
8. Искусство и эстетика античного мира. А.Ф.Лосев как исследователь античности.
9. Искусство и эстетика западноевропейского средневековья.
10. Искусство и эстетика Византии. Иоанн Дамаскин «Три слова в защиту иконопочитания».
11. Искусство и эстетика Древней Руси. Е.Н.Трубецкой «Три очерка о русской иконе».
12. Культура, философия и искусство эпохи Возрождения.
13. Европейское искусство XVII-XIX вв. и художественные принципы классической эстетики. Иммануил Кант «Критика способности суждения».
14. Русское искусство XVIII – XIX вв. и формирование национально-культурной идентичности. Понятие литературоцентризма.
15. Русская религиозная философия и русская классическая литература: линии взаимодействия.
16. Русское искусство конца XIX – начала XX в.: Серебряный век и русский авангард.
17. Мировая культура и искусство в XX веке: противоречия и проблемы.
18. Модернизм как первая волна авангардных течений в искусстве. Модернизм и философия XX в.
19. Постмодернизм как вторая волна авангардного искусства. Постмодернизм и современная философия.
20. Философия современного искусства. Понятие неклассики.
21. История становления киноискусства.
22. Зарубежное киноискусство: общая характеристика.
23. Отечественное киноискусство: общая характеристика.
24. Философия современного кино: научные работы о кино.
25. История становления театрального искусства Запада.
26. История становления театрального искусства России.
27. Западный театр XX века: специфика, традиции, новаторство.
28. Русский театр XX века: специфика, традиции, новаторство.
29. Музыкальное искусство XX века: общая характеристика.
30. Музыкальное искусство XXI века: особенности творчества.

Задания 2 типа:

Дайте определение что такое культура?

2. Обоснуйте исторические взгляды объяснения феномена культуры?
3. Верно ли, что культура – это окружающая человека социальная действительность?
4. Мир природы и мир культуры. Враждебны ли они?
5. Каково место традиций Востока и Запада в мире российской культуры?

6. Культура как предмет философского осмысления?
7. В чем состоит противоположность рационалистических и романтических воззрений на соотношение философии и искусства?
8. В чем сложность различения философии и искусства применительно к постклассической культурной ситуации?
9. Что такое игра, назовите основные «признаки» игры.
10. Что дает основания считать искусство «игрой»?
11. Каким образом «рождается сознание» в древнегреческой трагедии?
12. Что такое саморефлексивность философии и чем это свойство отличает философию от искусства?
13. Определите познавательные возможности «эпистемы» М. Фуко для исследования искусства.
14. Каким должен быть структуральный человек (по Р. Барту)?
15. Для чего человек осваивает мир?
16. Какую роль в изучении культуры играют рациональные и иррациональные подходы?
17. Что такое миф?
18. Какие условия возникновения мифологического сознания являются главными?
19. Какую главную задачу решает миф?
20. Что такое ценность и оценка?
21. Какие ценности относятся к «общечеловеческим»?
22. Что понимают под нравственными основаниями культуры
23. В чем ценность новизны, рождающейся в творчестве?
24. Какой вид творчества обладает минимальным потенциалом новизны?
25. Кого считают культурным человеком в разных культурах?
26. Какова роль творчества в процессе саморазвития и самореализации личности?

Задания 3 типа:

Задание 1. Определите структурные компоненты эстетической культуры. Как они воплощены в следующих текстах?

1. Поэтому для того, чтобы быть судьей в вопросах вкуса, нельзя ни в малейшей степени быть заинтересованным в существовании вещи, в этом отношении надо быть совершенно безразличным. (И. Кант)

2. В книге «Закат Европы» О. Шпенглер писал: «Назвать что-либо своим именем – значит получить над ним власть ...». Что имеет в виду автор? Как это размышление помогает понять тайну рождения искусства.

3. Д. Дидро был глубоко убежден, что искусство должно вносить приговор порокам, злу, устрашать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Приведите примеры именно такого рода художественных произведений. В чем заключается главная задача искусства по вашему мнению?

4. «Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», – утверждает Б. Паскаль. А каково ваше мнение? Можно ли умом постигнуть красоту? Существует ли формула красоты?

5. Ж.-Ж. Руссо был сторонником не только сентиментализма, но и «мужественной, сильной красоты», презирая черты утрированного изящества, манерность, жеманность искусства рококо, стремление украшательства в барокко. Как вы понимаете главный принцип эстетики рококо – «искусство для наслаждения»?

Задание 2.

Дайте характеристику образа человека в живописи Возрождения.

Задание 3.

Проанализируйте роль киноискусства в культуре XX века.

Задание 4.

Исключив лишнее слово, назовите общим термином совокупность оставшихся понятий:

- а) обычаи, обряды, новации, нормы поведения, нравы
- б) индивид, индивидуальность, личность, человечество

Задание 5.

Напишите сочинение-рассуждение на одну из предлагаемых тем:

«Какие достижения человеческой культуры вы считаете наиболее важными и почему?», «Что нужно человеку, чтобы обрести полный комфорт?», «Прогресс цивилизации – благо или зло?».

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Методология научной деятельности

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Методология научной деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина «Методология научной деятельности» изучает общие вопросы о: современных концепциях развития научного знания; сущности проблем современной методологии и истории развития наук, в частности методологии и истории театрального; творчества при обозначении спектра проблем современной философии познания, ее сущности в широком социокультурном контексте исторического развития; структуре, динамике и логике развития научного знания о театре на современном этапе; проблемах кризиса современной цивилизации, глобальных тенденциях смены научной картины мира, типов рациональности, системы ценностей, на которые ориентируется ученые; основных мировоззренческих и методологических проблемах, возникающих в науке на современном этапе ее развития.

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

знакомство с научной деятельностью, ее спецификой и методами. Наука проникла во все сферы жизни социума и специалист в любой сфере деятельности должен быть знаком с основными принципами ее организации – представлениями о науке как системе знаний, как деятельности по производству знаний, как социальном институте и как непосредственной производительной силе общества.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование навыков работы с источниками научного исследования задачи дисциплины в области формирования практических навыков;
- развитие способностей для проведения методологического анализа достижений гуманитарных наук.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности	
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт		
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1	УК-1.1. Знать общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; закономерности исторического развития человечества; философские категории и проблемы человеческого бытия; профессиональную терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию по профилю деятельности	УК-1.1.1.2. особенности развития современного театрального искусства и ведущие направления развития педагогической науки.			Доклад-презентация и дискуссия Эссе Контрольная работа	
		УК-1.2. Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке		УК-1.2.2.2. выявлять причины, движущие силы, тенденции и направленность развития творческих и педагогических инноваций; формулировать методологический аппарат исследования: актуальность, проблему, объект, цель, предмет, гипотезу, задачи исследования, новизну, теоретическую и практическую значимость, результаты, заключение и выводы;			
		УК-1.3. Иметь практический опыт			УК-1.3.3.2. владения современными		

		критического анализа и синтеза научной информации; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности			общеаучными подходами к изучению методологии исследования; способами оформления результатов научного исследования; навыками презентации результатов научно-исследовательской работы
Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-3	ОПК-3.1. Знать алгоритм и методы научного исследования в сфере театрального искусства, особенности проведения научно-исследовательской работы с учетом специфики профессиональной деятельности	ОПК-3.1.1.1. способы концептуализации актуальных творческих идей.		
		ОПК-3.2. Уметь осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; планировать и организовывать самостоятельную работу по выполнению научных исследований;		ОПК-3.2.2.1. понимать механизмы взаимодействия актуальных творческих концепций с практикой театрального искусства в контексте развития экономической, социальной, политической и духовной сфер общественной жизни; проектировать материалы, необходимые для презентации результатов изучения методологии исследования.	
		ОПК-3.3. Иметь практический опыт планирования и проведения исследовательской работы, использования информационно-коммуникационных технологий			ОПК-3.3.3.1. умения использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач; способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; умением самостоятельно осваивать и критически использовать исследовательские и теоретические подходы к изучению актуальных проблем в сфере театрального искусства; умения эффективной профессиональной коммуникации с членами научного сообщества.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ГКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Общие представления о методологии науки	2	2								14	Доклад-презентация и дискуссия / 10; Эссе / 10;
Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь	2		2							14	Доклад-презентация и дискуссия /

											10; Контрольная работа / 10;	
Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки	2	2	2							14	Доклад- презентация и дискуссия / 10; Контрольная работа / 10;	
Тема 4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Исследование и диагностика	2									14	Доклад- презентация и дискуссия / 10; Эссе / 10;	
Всего в семестре, час	8 из 8	4	4							56 из 56	100 (ТКУ+ПА)	
		8 из 8										
Итоговый контроль	Зачет											
Семестр 2												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 5. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. Способы представления данных	2	2	2							18	Доклад- презентация и дискуссия / 10; Эссе / 10;	
Тема 6. Методы статистической обработки данных	2									18	Доклад- презентация и дискуссия / 10; Контрольная работа / 10;	
Тема 7. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований.	4	2	2							20	Доклад- презентация и дискуссия / 10; Контрольная работа / 10;	
Всего в семестре, час	8 из 8	4	4							56 из 56	100 (ТКУ+ПА)	
		8 из 8										
Итоговый контроль	Зачет											
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144											

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие представления о методологии науки

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Методологические принципы научного исследования.

Методологизм и антиметодологизм. Общенаучная, частная и конкретная методология. Основные методологические подходы (системный, синергетический, антропологический, аксиологический, культурологический и деятельностный).

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные методологические подходы (системный, синергетический, антропологический, аксиологический, культурологический и деятельностный).

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь

Теория как форма знания. Функции теории (систематизация, объяснение, описание). Структура теории. Критерии истинности теории. Виды теорий. Принципы построения теории (принцип простоты, привычности, универсальности, красоты).

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Понятие «методика». Выбор, модификация и разработка методики. Проблема взаимосвязи теории, метода и методики.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Понятие «методика». Выбор, модификация и разработка методики. Проблема взаимосвязи теории, метода и методики.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к контрольной работе

Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки

Наука как особый род познавательной деятельности. Понятие «парадигма». Парадигма и научное сообщество. Роль парадигмы в научном познании. Структура парадигмы (принципы, законы, модели). Сущность и содержание классической парадигмы науки. Специфические особенности постклассической парадигмы науки.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Специфические особенности постклассической парадигмы науки.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада

Подготовка к контрольной работе

Тема 4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Исследование и диагностика

Понятие «предмета». Метод как способ исследования. Принципы выбора методов исследования. Понятие «классификация». Виды классификации методов исследования. Классификация методов исследования на теоретические и эмпирические. Классификация методов исследования на общие, общенаучные и методы конкретных наук. Общие методы (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.). Общенаучные методы (наблюдение, моделирование, эксперимент, индуктивный метод, гипотетико-дедуктивный, измерение и др.). Методы конкретных наук. Исследовательские возможности различных методов.

Сущность исследования. Специфика исследования в психологии. Виды исследований. Программа научного исследования. Методологический аппарат научного исследования. Актуальность темы. Противоречие. Формулировка проблемы исследования. Объект. Предмет. Цель и задачи. Разработка гипотезы. Выбор методов. Этапы исследования. Структура педагогического исследования, вариативность его построения.

Сущность диагностики. Требования к психолого-педагогическим диагностическим методам. Метод тестов. Психолого-педагогические тесты. Виды тестов. Функциональные пробы. Технология создания и адаптации тестовых методик. Требования к процедуре тестирования. Использование психолого-педагогических диагностических методик в педагогическом исследовании.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сущность исследования. Специфика исследования в психологии. Виды исследований

Формы самостоятельной работы:

Программа научного исследования. Методологический аппарат научного исследования. Актуальность темы. Противоречие.

Формулировка проблемы исследования. Объект. Предмет. Цель и задачи. Разработка гипотезы. Выбор методов.

Этапы исследования. Структура педагогического исследования, вариативность его построения. Сущность диагностики. Требования к психолого-педагогическим диагностическим методам.

Метод тестов. Психолого-педагогические тесты. Виды тестов. Функциональные пробы. Технология создания и адаптации тестовых методик.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Написание эссе

Тема 5. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. Способы представления данных

Табличное представление данных. Статистическая и социологическая таблицы. Виды таблиц (линейные, групповые, комбинационные). Правила конструирования таблиц. Основные элементы таблицы. Техника создания и редактирования таблиц. Графическое представление данных. Гистограмма. Диаграмма.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные элементы таблицы. Техника создания и редактирования таблиц. Графическое представление данных. Гистограмма. Диаграмма.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Тема 6. Методы статистической обработки данных

Роль статистических методов. Общая характеристика методов статистической обработки данных. Корреляционный анализ. Факторный анализ. Таксономические процедуры. Дисперсионный анализ. Латентно-структурный анализ. Детерминационный анализ.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Дисперсионный анализ. Латентно-структурный анализ. Детерминационный анализ.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к контрольной работе

Написание эссе

Тема 7. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований.

Опрос и его виды

Опрос как метод получения социологической и психолого-педагогической информации. Специфика опросных методов. Виды опросных методов исследования (беседа, интервью, анкетирование). Методология и технология интервью. Маркетинговое исследование. Экспертный опрос. Технология опроса.

Наблюдение

Сущность наблюдения. Требования к научному наблюдению. Виды наблюдения. Наблюдение и эксперимент: сходство и различие. Условия наблюдения. Меры повышения точности и надежности наблюдения. Регистрация данных наблюдения. Достоинства и недостатки наблюдения. Обеспечение объективности данных наблюдения. Роль присутствия наблюдателя. Интроспекция как особый вид наблюдения. Роль интроспекции в исследовании.

Эксперимент и его виды

Сущность эксперимента. Методология и методика эксперимента. Экспериментальный факт. Типы психолого-педагогического эксперимента: лабораторный, естественный, констатирующий, формирующий. Процедура

экспериментирования и требования к ней. Формирование групп в эксперименте. Обеспечение достоверности результатов, формы экспериментального контроля. Ошибки эксперимента. Достоверные выводы и артефакты экспериментального исследования. Влияние личности экспериментатора на результаты исследования.

Проективные методы

Понятие «проективные методы». Обоснование применения проективных методов. Виды проективных методов. Тест на завершение предложений. Метод карикатур. Метод интерпритации картин. Метод дидактических историй. Метод псевдоактуальных вопросов. Игровые методы. Ограничения применения проективных методов.

Метод анализа результатов в деятельности. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования

Обработка данных. Количественная и качественная обработка результатов исследования. Анализ данных. Виды анализа данных. Одномерный анализ. Анализ связи между двумя переменными. Метод уточнения анализа связи между переменными. Корреляция, частная корреляция, регрессия. Множественная регрессия. Интерпретация полученных данных. Виды интерпретаций.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Обработка данных. Количественная и качественная обработка результатов исследования. Анализ данных. Виды анализа данных. Одномерный анализ. Анализ связи между двумя переменными. Метод уточнения анализа связи между переменными.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к контрольной работе

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Чекушкина, Е. Н. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие / Е. Н. Чекушкина. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2025. — 79 с. — ISBN 978-5-6050658-7-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/148499.html>

Дополнительная литература

Родионова Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие для студентов укрупненной группы специальностей «Культура и искусство» / Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 181 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/22049.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <http://refleader.ru/merotryfsujg.html> - Методология научного исследования
2. <https://lektsii.com/1-114332.html> - Театр как искусство

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)

6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов.

Оценочные средства:

Эссе, контрольная работа, доклад презентация и дискуссия, зачет.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

ЗАЧЕТ 1 СЕМЕСТР

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

ЗАЧЕТ 2 семестр

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-10 баллов

Задание 2: 0-10 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Общие представления о методологии науки

Подготовьте доклад на тему:

1. Логика процесса научного исследования.
2. Основные принципы психолого-педагогического исследования.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь

Подготовьте доклад на тему:

1. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.
2. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки

Подготовьте доклад на тему:

1. Уровни и методы научного исследования.
2. Определение и классификация научных исследований.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Исследование и диагностика

Подготовьте доклад на тему:

1. Понятие о науке и научной деятельности.
2. Методологические проблемы науки.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. Способы представления данных

Подготовьте доклад на тему:

1. Философские проблемы экономических наук.
2. Научное исследование: сущность и особенности.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Методы статистической обработки данных

Подготовьте доклад на тему:

1. Структура научного исследования.
2. Понятия логики процесса научного исследования.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 7. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований.

Подготовьте доклад на тему:

1. Методический замысел исследования и его основные этапы.
2. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.

Эссе. Тема 1. Общие представления о методологии науки

Темы эссе:

1. Специфика психолого-педагогического исследования.
2. Эксперимент как метод исследования.

Эссе. Тема 4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Исследование и диагностика

Темы эссе:

1. Сравнение и измерение. Проблема измерения в психолого-педагогическом исследовании.
2. Анкетирование в психолого-педагогическом исследовании.

Эссе. Тема 6. Методы статистической обработки данных

Темы эссе:

1. Основные виды тестов.

Контрольная работа. Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь

Задания для контрольных работ

1. Определение и классификация научных исследований.
2. Постановка научной проблемы.
3. Понятие о науке и научной деятельности.

Контрольная работа. Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки

Задания для контрольных работ

1. Составьте список литературы по проблеме исследования.

2. Подготовьте обзор публикаций по журналам за последний год по проблеме своего исследования.

Контрольная работа. Тема 5. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. Способы представления данных

Задания для контрольных работ

1. Сделайте различные виды записей найденной информации по проблеме исследования.
2. Что может стать направлением в педагогическом исследовании?

Контрольная работа. Тема 6. Методы статистической обработки данных

Задания для контрольных работ

1. Методологические проблемы науки.
2. Философские проблемы экономических наук.
3. Методический замысел исследования и его основные этапы.
4. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
5. Методологические принципы научного исследования.

Контрольная работа. Тема 7. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований.

Задания для контрольных работ

1. Методический замысел исследования и его основные этапы.
2. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
3. Методологические принципы научного исследования.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа.

1. Философские основания методологии научного исследования.
2. Понятие о методе и методологии научного исследования.
3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь.
4. Научный понятийный аппарат.
5. Типология методов научного исследования.
6. Взаимосвязь предмета и метода.
7. Научные факты и их роль в научном исследовании.
8. Исследование и диагностика.
9. Методологии педагогики и её уровни.
10. Требования надежности, валидности и чувствительности применяемых методик.
11. Способы представления данных
12. Процедура и технология использования различных методов психолого- педагогического исследования.
13. Методы статистической обработки данных
14. Общая характеристика методов педагогических исследований
15. Опрос и его виды
16. Наблюдение и его виды
17. Эксперимент и его виды
18. Проективные методы
19. Метод анализа результатов деятельности
20. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования
21. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.
22. Определение науки, функции, классификация, отрасли.
23. Наука и другие формы освоения действительности.
24. Основные этапы развития науки.

Задания 2 типа.

1. Критика русскими учеными и философами оснований западноевропейской науки.
2. Осмысление особенностей научного знания в трудах классиков философии и науки (Аристотель, Декарт, Кант, Маркс, Гуссерль, Вебер...).
3. Идеал научного знания в творчестве родоначальников науки Нового времени. 4. Логико-эпистемологический анализ науки.
4. М. Полани, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд о науке: сравнительный анализ позиций.

5. Единство конкретно-научного (физического, биологического...) знания и философских идей в творчестве Р. Декарта (И. Сеченова, А. Эйнштейна, М. Бахтина, В. Выготского, И. Пригожина...).
6. Язык как средство выражения мысли и средство научного познания. Лингвистический поворот в философии и науке.
7. Объективные и субъективно-личностные предпосылки научной деятельности.
8. Проблемы интерпретации результатов исследования.
9. Структурно-функциональный анализ: становление, области применения, перспективы.
10. Развертывание математической (физической, химической, биологической) теории как процесс решения задач.
11. Роль аналогий в научном поиске (в математике, в физике, в социально-гуманитарных науках...).
12. Роль интуиции в науке (в математике, в физике, в истории...).
13. Формирование первичных теоретических моделей и генезис парадигмальных образцов решения задач.
14. Идеальные объекты в науке (в физике, в биологии...).
15. Приборы в научном познании.
16. Совершенствование способов передачи научного знания (обучение и образование; письменность и ее типы; история становления математической)
17. Приемы, методы, средства познания, присущие данной науке (возможности эксперимента и наблюдения, особенности описания, объяснения, предсказания...).
18. Философские основания науки и критерии научности. Нормы и идеалы научного исследования, их социокультурная размерность.
 19. Научная картина мира, ее исторические формы, мировоззренческие,
 1. онтологические и гносеологические функции.
 20. Механизмы порождения и развития научного знания. Взаимодействие оснований науки и эмпирических фактов.
 21. Научные школы.
 22. Системный метод и его роль в научном познании.
 23. Сенгеретика и становление нелинейной методологии познания.
 24. Истина и ценность в современной науке.
 25. Методологические новации в современной философии науки.
 26. Неклассические и постнеклассические этапы в развитии современной науки.
 27. Наука в постиндустриальном обществе.
 28. Дифференциация и интеграция научного знания как закономерности развития современной науки.
 29. Методы исследования в современной науке.

Задания 3 типа.

Задание 1. Проведите анализ особенностей магистерской работы: основные требования к содержанию и оформлению. Результаты оформите в таблице.

Задание 2. Перечислите специфику оформления различных рукописей. Проведите анализ. Результат оформить в виде таблицы

Задание 3. Опишите логику и алгоритм работы над научными статьями, применяемыми вами в работе над научным исследованием.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Педагогика высшей школы

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей школы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цели изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» является формирование у обучающихся представления о разработке и реализации основных образовательных программ и учебных планов высшего образования на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным стандартам; развитие умения разработки и применения современных образовательных технологий, выбора оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создания творческой атмосферы образовательного процесса.

Задачи изучения дисциплины:

- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы;
- показать основные тенденции развития высшей школы на современном этапе;
- ознакомить с основными подходами к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, методов их достижения (методов обучения и воспитания);
- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности преподавателя вуза;
- ознакомить магистров с различными современными технологиями обучения;
- помочь приобрести опыт по разработке и реализации основных образовательных программ и учебных планов высшего образования на уровне, отвечающем требованиям ФГОС;
- освоить способы обеспечения педагогического контроля за эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением поставленных педагогических целей;
- формировать профессиональное мышление, воспитывать гражданственность, развивать систему ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6	УК-6.1. Знать возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; психологию мотивации и современные методы мотивации и стимулирования; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности	УК-6.1.1.1. возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач	УК-6.1.2.1. определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1.3.1. определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности	Доклад-презентация и дискуссия Контрольная работа Кейсы/ Ситуационный практикум
		УК-6.2. Уметь самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять реалистические цели профессионального роста; планировать профессиональную траекторию с учетом	УК-6.2.1.1. теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности	УК-6.2.2.1. планировать самостоятельную деятельность решения профессиональных задач	УК-6.2.3.1. принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности	

		особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда			
		УК-6.3. Иметь практический опыт планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.	УК-6.3.1.1. способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества	УК-6.3.2.1. определять приоритетные направления деятельности, исходя из анализа культурных запросов общества	УК-6.3.3.1. коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества
Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4	ОПК-4.1. Знать основные методики преподавания в области театрального искусства; основные проблемы подготовки конкурентноспособного специалиста в современных условиях; ключевые характеристики и компетенции специалиста в соответствующей области профессиональной деятельности; тенденции развития педагогической деятельности; основные виды современных педагогических технологий	ОПК-4.1.1.1. основные методики преподавания в области искусства	ОПК-4.1.2.1. использовать традиционные и разрабатывать новые методики и формы педагогической деятельности в области театрального искусства	ОПК-4.1.3.1. выбора педагогических технологий для реализации их профессиональной деятельности
		ОПК-4.2. Уметь оценивать и применять современные педагогические технологии с учетом педагогических задач в своей педагогической деятельности; формировать план учебных занятий дисциплины; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий; организовывать самостоятельную работу учащихся	ОПК-4.2.1.1. основные проблемы подготовки конкурентноспособного специалиста в современных условиях, тенденции развития педагогической деятельности	ОПК-4.2.2.1. оценивать и применять современные педагогические технологии с учетом педагогических задач в своей педагогической деятельности	ОПК-4.2.3.1. разработки и реализации новых форм педагогической деятельности в области сценических искусств
		ОПК-4.3. Иметь практический опыт оценки и подбора методов и приемов современных педагогических технологий при формировании плана проведения учебных занятий; базовыми навыками решения творческих задач и критического мышления; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся	ОПК-4.3.1.1. основные виды современных педагогических технологий, методы, приемы организации и управления педагогическим процессом	ОПК-4.3.2.1. осуществлять подготовку и проведение учебных занятий, проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин	ОПК-4.3.3.1. оценки и подбора методов и приемов современных педагогических технологий при формировании плана проведения учебных занятий

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конг. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/ Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Введение в педагогику высшей	1	1							8	Доклад-презентация и	

школы											дискуссия / 5;	
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса			1							8	Контрольная работа / 15;	
Тема 3. Содержание высшего образования	1					1				10	Кейсы/ Ситуационный практикум / 10;	
Тема 4. Методы, формы, приемы обучения студентов в вузе	1	1								8	Доклад-презентация и дискуссия / 5;	
Тема 5. Разработка учебных дисциплин в логике компетентностного подхода			1							8	Контрольная работа / 15;	
Тема 6. Личность и профессиональные роли преподавателя высшей школы	1					1				10	Кейсы/ Ситуационный практикум / 10;	
Тема 7. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования		1	1							8	Доклад-презентация и дискуссия / 5; Контрольная работа / 15;	
Всего в семестре, час	4 из 4	3	3			2				60 из 60	100 (ТКУ+ПА)	
		8 из 8										
Итоговый контроль	Зачет											
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72											

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в педагогику высшей школы

Современная государственная политика в области образования в Российской Федерации. Система высшего образования в Российской Федерации. Уровни и формы получения высшего образования. Структура вуза.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Система высшего образования в Российской Федерации.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка доклада-презентации, подготовка к участию в обсуждении

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 3.12.2011 г. N 385-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях». Государственные требования и стандарты. Стандарт как инструментарий обеспечения качества педагогической системы. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения плюс (ФГОС 3++). Учебная программа как нормативный документ. Учебный план как нормативный документ, определяющий состав учебных предметов и распределения их по годам обучения.

Формы контроля:

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Учебная программа как нормативный документ. Учебный план как нормативный документ, определяющий состав учебных предметов и распределения их по годам обучения.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка к контрольной работе

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 3. Содержание высшего образования

Основы содержания образования: факторы, влияющие на отбор содержания, принципы формирования содержания российского образования, компоненты содержания, подходы к определению содержания. Особенности дидактики высшей школы. Эффективность обучения. Андрогики: теория и практика обучения взрослых. Принципы преподавания. Принципы учения. Особенности обучения взрослых (цикл Д. Колба). Сущность процесса воспитания в вузе.

Формы контроля:

Кейсы/Ситуационный практикум

Вопросы для самостоятельного изучения:

Принципы преподавания. Принципы учения. Особенности обучения взрослых (цикл Д. Колба). Сущность процесса воспитания в вузе.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 4. Методы, формы, приемы обучения студентов в вузе

Лекция как ведущий метод обучения в вузе: сущность, дидактические функции, особенности организации и проведения. Требования к современной вузовской лекции (научность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения и др.). Структура вузовской лекции, отдельные виды (установочные, вводные, заключительные). Варианты проведения групповых практических занятий: семинар, ситуационный практикум (кейс-стади), практикум по решению задач, мастер-класс, дидактическая игра, тренинг.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Варианты проведения групповых практических занятий: семинар, ситуационный практикум (кейс-стади), практикум по решению задач, мастер-класс, дидактическая игра, тренинг.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка доклада-презентации, подготовка к участию в обсуждении

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 5. Разработка учебных дисциплин в логике компетентностного подхода

Требования к разработке учебных дисциплин, ориентированных на формирование необходимых компетенций. Структура разработки рабочих программ учебных дисциплин. Методика разработки рабочих программ дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 3++. Проектирование «Фонда оценочных средств». Факторы, влияющие на качество образования.

Формы контроля:

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Проектирование «Фонда оценочных средств». Факторы, влияющие на качество образования.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка к контрольной работе

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 6. Личность и профессиональные роли преподавателя высшей школы

Профессионально значимые задатки преподавателя высшей школы. Качества преподавателя как предметника, умения преподавателя как методиста. Признаки профессиональной активности преподавателя. Признаки деформации личности преподавателя в процессе педагогической деятельности.

Формы контроля:

Кейсы/Ситуационный практикум

Вопросы для самостоятельного изучения:

Признаки деформации личности преподавателя в процессе педагогической деятельности.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Тема 7. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования

Закономерности процесса обучения студентов. Характеристика студентов с позиции профессиональной пригодности к деятельности. Составляющие самообразования: самоопределение, самоорганизация, самоконтроль, самообучение, самовоспитание. Основные компоненты готовности студента к самообразованию. Функции учебно-воспитательного процесса в управлении самообразованием.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные компоненты готовности студента к самообразованию. Функции учебно-воспитательного процесса в управлении самообразованием.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, источниками сети интернет написание конспекта

Подготовка доклада-презентации, подготовка к участию в обсуждении, подготовка к контрольной работе

Ссылки:

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>

Дополнительная литература:

3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>

5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д.. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Саенко Н.Р., Гусева Е.А. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99402.html>
 2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 446 с. — ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141400.html>
- Дополнительная литература:
3. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>

Дополнительная литература

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / Самойлов В.Д. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>
2. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям : учебно-методическое пособие / М. Н. Дудина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-1511-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66524.html>
3. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 424 с. — ISBN 978-5-7038-3948-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94091.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. № Наименование ресурса Ссылка 1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации <https://minobrnauki.gov.ru/> 2. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации <https://vak.minobrnauki.gov.ru/main> 3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) <http://www.obrnadzor.gov.ru> 4. Статистика российского образования <https://rosstat.gov.ru/statistics/education> 5. Федеральный центр образовательного законодательства <http://www.lexed.ru> 6. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru> 7. Журнал «Вестник образования России» <http://www.vestniknews.ru> 8. Национальные проекты России <https://национальныепроекты.рф/> 9. eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов конференций <https://www.elibrary.ru/> 10. Федеральный институт развития образования <https://firo.ranepa.ru/> 11. Российская академия образования <http://rusacademedu.ru/> 12. Федеральный портал цифровой среды дополнительного профессионального педагогического образования <https://dppo.apkpro.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)

5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

зачет

Оценочные средства:

Доклад-презентация, контрольная работа, ситуационный практикум, зачет.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Введение в педагогику высшей школы

1. Современная государственная политика в области образования в Российской Федерации.
2. Система образования в Российской Федерации.
3. Структура вуза.

Доклад-презентация и обсуждение	<i>Оценка за участие в семинаре состоит из <u>оценки за доклад</u>:</i> 4– доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 2 – доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 1 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, 0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся. <i><u>Оценка участия в дискуссии:</u></i> 1 – за одно выступление

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Методы, формы, приемы обучения студентов в вузе

1. Виды учебных программ.
2. Функции программы.
3. Профессионально значимые особенности личности преподавателя вуза.
4. Инновации в высшем образовании и педагогической деятельности преподавателя вуза.
5. Системообразующий фактор стандарта – уровень образования и квалификации. Цель стандарта.
6. Федеральный, национально-региональный, вузовский компоненты государственного стандарта.
7. Основные объекты стандартизации высшего образования: характеристика направленности, системно-конструируемые требования, требования к содержанию и методике госконтроля.

Доклад-презентация и обсуждение	<i>Оценка за участие в семинаре состоит из <u>оценки за доклад</u>:</i> 4– доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 2 – доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 1 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, 0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся.

обучающихся.

Оценка участия в дискуссии:

1 – за одно выступление

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 7. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования

- 1.Субъекты образовательного процесса в высшей школе.
- 2.Компетентностный подход и компетентностная модель специалиста.
- 3.Качества преподавателя как предметника, умения преподавателя как методиста.
- 4.Черты преподавателя как ученого-исследователя.
- 5.Способности преподавателя как воспитателя.

Доклад-презентация и обсуждение	<u>Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад:</u> 4– доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 2 – доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 1 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, 0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся. <u>Оценка участия в дискуссии:</u> 1 – за одно выступление

Контрольная работа. Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса

- 1.Что такое федеральный государственный образовательный стандарт?
- 2.Разработать конспект и хронометраж занятия по любой из приведенных ниже технологий ведения занятий в высшей школе:
 1. проблемная лекция
 2. лекция вдвоем
 3. лекция-визуализация
 4. лекция с заранее запланированными ошибками
 5. лекция с разбором конкретных ситуаций
 6. лекция-консультация
 7. лекция-пресс-конференция
 8. семинар
 9. ситуационный практикум (кейс-стади)
 10. практикум по решению задач
 11. мастер-класс
 12. дидактическая игра
 13. тренинг.

Контрольная работа

15-12 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

11-6 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 5-0 – менее 50% правильных ответов.

Контрольная работа. Тема 5. Разработка учебных дисциплин в логике компетентностного подхода

Разработать проект учебной рабочей программы ВО в соответствии с ФГОС.

1. Составить паспорт компетенции.
2. Определить и описать место дисциплины в учебном процессе и прописать ЗУНы для формируемой компетенции (по 2 компетенции на 1 человека).
3. Составить тематический план проведения занятий
4. Отобрать необходимые компетенции для освоения содержания дисциплины (по 3 темы на 1 человека). Выделить базис дисциплины.
5. Написать методические рекомендации для самостоятельной работы студентов (на основании тех дидактических единиц, которые не вошли в базис дисциплины).
6. Подобрать актуальную литературу, отражающую содержание дисциплины. Написать рекомендованную литературу к каждой теме разрабатываемой программы.
7. Составить описание необходимого для проведения занятий материально-технического обеспечения и перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины.

Контрольная работа	15-12 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 11-6 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 5-0 – менее 50% правильных ответов.

Контрольная работа. Тема 7. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования

1. Охарактеризуйте циклы в профессиональном воспитании студентов можно выделить.
2. Обоснуйте факторы, влияющие на успех в формировании социальной активности студентов.
3. Охарактеризуйте приоритетные мотивы студентов при поступлении в вуз.
4. Перечислите стимулы учения студентов. Какие из них являются наиболее значимыми?
5. Дайте характеристику представлений студентов о будущей профессии.

Контрольная работа	15-12 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 11-6 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 5-0 – менее 50% правильных ответов.

Кейсы/Ситуационный практикум. Тема 3. Содержание высшего образования

Ситуационная задача 1

При проведении занятия в форме деловой игры, обучающимся необходимо былоделиться на несколько команд. Одна обучающаяся стала выражать недовольство, сказав, что она не будет пересаживаться за другую парту и играть со своими одногруппниками. Объясняя это тем, что она поссорилась с ними на перемене.

Что делать учителю в сложившейся ситуации? Какой альтернативный вариант решения проблемы может предложить преподаватель?

Ситуационная задача 2

При ответе на вопрос студент не согласился с оценкой преподавателя (70 баллов, три), считая ее заниженной, настаивая на оценке 86 баллов (четыре). Ответ действительно содержал недочеты, однако обучающийся их не усмотрел.

Каковы Ваши действия в данной ситуации?

Ситуационная задача 3

На занятии студент систематически отказывается отвечать на вопросы преподавателя, не выполняет задания, обосновывая это тем, что ему не интересно, этот предмет «лишний» для изучения.

Что Вы предпримете в данных сложившихся условиях?

Ситуационный практикум	10-6 - Активное участие в процессе, выступление логично и аргументировано 5-1 - Участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация

Кейсы/Ситуационный практикум. Тема 6. Личность и профессиональные роли преподавателя высшей школы

Ситуационная задача 1

При ответе на вопрос между обучающимися возник конфликт из-за того, что они одновременно подняли руку, но преподаватель предоставил право ответить одному из обучающихся. Конфликт нарушил ход занятия, поднялся шум, другие обучающиеся поспешили присоединиться к спору.

Что Вы предпримете в данных сложившихся условиях?

Ситуационная задача 2

Студенты регулярно опаздывают на Ваше занятие, тем самым нарушая его ход, мешая другим учащимся, создавая нерабочую обстановку в учебном коллективе.

Каковы Ваши действия в данной ситуации? Как, на Ваш взгляд, можно решить проблему с опозданиями учащихся?

Ситуационная задача 3

Преподаватель в начале семестра объявил темы проектов, которые необходимо выполнить для получения по дисциплине зачета автоматически. Принять участие нужно было минимально в пяти проектах, которые можно сделать в одиночку или организовать микрогруппу для выполнения и презентации работы. В середине семестра преподаватель заметил, что абсолютное большинство студентов уже выступили несколько раз. Занятия вызывали у них интерес и способствовали сплочению коллектива. Только один студент тихо сидел отдельно и не выступал.

В процессе проверки посещаемости студентами занятий необходимо было громко сказать: «Присутствую!». В связи с тем, что аудитория была большая, преподаватель попросил говорить громче. Когда Н. откликнулся во время проверки присутствия обучающихся, все, наконец, услышали его красивый и низкий голос. На что преподаватель сказал: «Уважаемый Н! У Вас такой красивый голос, что нам всем не терпится услышать и увидеть Ваш проект!». На следующее занятие Н. под одобрение преподавателя выступил, получил высокую оценку. Студенты захлопали. С тех пор Н. стал чаще выступать и уже сидел не в одиночестве, а сидел рядом с однокурсниками.

Какой приём использовал преподаватель? Как ещё можно активизировать замкнутых, неуверенных в себе студентов?

Ситуационный практикум	10-6 - Активное участие в процессе, выступление логично и аргументировано 5-1 - Участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1-го типа

1. Система высшего образования в современных условиях.
2. Педагогические основы процесса обучения в высшей школе.
3. Специфика обучения в высшей школе (российский и зарубежный опыт).
4. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов.
5. Педагогическая система.
6. Понятие образовательной технологии.
7. Сущность процесса воспитания в вузе.
8. Субъекты образовательного процесса в высшей школе.
9. Общая характеристика процесса обучения.
10. Факторы, влияющие на отбор содержания образования.
11. Критический анализ учебных дисциплин в логике компетентностного подхода.
12. Психологические основы педагогической деятельности в вузе.
13. Причины возникновения и развития Болонского процесса.
14. Учение как деятельность студента в образовательном процессе.
15. Структура вуза.
16. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.
17. Цель стандарта. Стандарт как инструментальный обеспечения качества педагогической системы.
18. Основные объекты стандартизации высшего образования.
19. Учебный план как нормативный документ.
20. Психолого-педагогические аспекты российского вузовского обучения.

21. Понятие образовательной технологии.
22. Требования к разработке учебных дисциплин, ориентированных на формирование компетенций.
23. Структура разработки рабочих программ учебных дисциплин.
24. Применение зачетных единиц при проектировании и реализации образовательных программ.
25. Факторы, влияющие на качество образования.
26. Технология контроля образовательного процесса.
27. Признаки профессиональной активности преподавателя.
28. Признаки деформации личности преподавателя в процессе педагогической деятельности.
29. Студенты с позиции профессиональной пригодности к деятельности.
30. Характеристика студентов с позиций их готовности к профессиональному самообразованию.
31. Возрастная характеристика студентов.
32. Составляющие самообразования: самоопределение, самоорганизация, самоконтроль, самообучение, самовоспитание.

Задания 2-го типа

1. Основные методы, формы и средства обучения в вузе.
2. Инновации в высшем образовании и педагогической деятельности преподавателя вуза.
3. Преподавание: сущность, структура и основные компоненты.
4. Классификации методов обучения. Традиционные и активные методы обучения в высшей школе.
5. Уровни и формы получения высшего образования.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения плюс (ФГОС 3++).
7. Компетентностный подход и компетентностная модель выпускника.
8. Виды учебных программ и ее функции.
9. Компоненты содержания и подходы к определению содержания образования.
10. Принципы формирования содержания российского образования.
11. Особенности дидактики высшей школы.
12. Цель преподавания и учебная деятельность студента.
13. Эффективность обучения и академическая успеваемость обучающегося. Показатели качества знаний.
14. Андрогогика: теория и практика обучения взрослых.
15. Принципы преподавания. Принципы учения.
16. Особенности обучения взрослых (цикл Д. Колба).
17. Классификация методов обучения и характеристика одного из них (по выбору аспиранта).
18. Традиционные и инновационные технологии в высшей школе (активные и интерактивные).
19. Лекция: дидактические функции, особенности организации и проведения.
20. Требования к современной вузовской лекции (научность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения и др.).
21. Структура вузовской лекции, отдельные виды (установочные, вводные, заключительные).
22. Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и проведения (перечислить виды, дать характеристику одного из них).
23. Деятельность преподавателя на этапах подготовки к чтению лекции, ее проведения, работы после лекции.
24. Семинар: дидактические функции, особенности организации и проведения.
25. Ситуационный практикум (кейс-стади): дидактические функции, особенности организации и проведения.
26. Практикум по решению задач: дидактические функции, особенности организации и проведения.
27. Мастер-класс: дидактические функции, особенности организации и проведения.
28. Дидактическая игра: дидактические функции, особенности организации и проведения.
29. Тренинг: дидактические функции, особенности организации и проведения.
30. Профессионально значимые особенности личности и задатки преподавателя вуза.
31. Качества преподавателя как предметника, умения преподавателя как методиста.
32. Черты преподавателя как ученого-исследователя, способности преподавателя как воспитателя.

Задания 3-го типа

1. Составить паспорт компетенции.
2. Определить и описать место дисциплины в учебном процессе и прописать ЗУНы для формируемой компетенции (по 2 компетенции на 1 человека).
3. Составить тематический план проведения занятий.
4. Отобрать необходимые компетенции для освоения содержания дисциплины (по 3 темы на 1 человека). Выделить базис дисциплины.
5. Написать методические рекомендации для самостоятельной работы студентов (на основании тех дидактических единиц, которые не вошли в базис дисциплины).

6. Подобрать актуальную литературу отражающую содержание дисциплины. Написать рекомендованную литературу к каждой теме разрабатываемой программы.
7. Составить описание необходимого для проведения занятий материально-технического обеспечения и перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины.
8. Разработать оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (10 вопросов 1 типа, 10 вопросов 2 типа, 5 практических заданий).
9. Разработать (подобрать) и описать 3 кейса проведения ситуационного практикума.
10. Сформулировать вопросы к семинарскому занятию и темы докладов по 5 темам дисциплины.
11. Разработать 10 тестовых заданий по специальной дисциплине, из которых 4 задания закрытого типа, 2 задания открытого типа, 2 задания на установление соответствия и 2 задания на установление правильной последовательности.
12. Разработать (подобрать) 4-5 задач и описать методику проведения практикума по решению задач.
13. Разработать (подобрать) и описать методику проведения одной дидактической игры, для формирования необходимых компетенций.
14. Разработать (подобрать) и описать методику проведения тренинга для формирования необходимых компетенций.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

История и теория театра

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

			задач									
Тема 1. Театр как феномен культуры.	2	2								4	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 2. История античного греческого театра	2	2								4	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 3. Творчество великих греческих драматургов.	2		2							4	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 4. История театра Древнего Рима	2	2								4	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 5. Средневековый театр	2		2							6	Тестовые задания / 15;	
Тема 6. Театр эпохи Возрождения	2	2								6	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 7. Особенности национальных европейских культур эпохи Возрождения	2	2								6	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 8. Театральная эстетика классицизма	2	2								6	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	12	4							40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16										
Итоговый контроль	Экзамен											

Семестр 2

Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 9. Творчество великих французских драматургов эпохи классицизма	2	2								8	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 10. Общая характеристика французского театра эпохи Просвещения.	2	2								8	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 11. Реформа итальянского театра в эпоху Просвещения	2	2								10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 12. Тенденции развития европейского театра XIX века.	2	2								10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 13. Истоки формирования русской театральной культуры	2	2								10	Тестовые задания / 15;	
Тема 14. Становление русского профессионального театра	2	2								10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 15. Организация театрального дела первой половины XIX века	2		2							10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 16. Русский театр второй половины XIX века	2	2								10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	14	2							76 из 76	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16										
Итоговый контроль	Экзамен											

Итоговый экзамен (в академических часах)	36	
Общий объем дисциплины (в академических часах)	216 из 216	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Театр как феномен культуры.

Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Театр как феномен культуры. Виды театров. Истоки и особенности театральной культуры. Элементы театра в первобытном обществе. Развитие региональных театральных культур

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Театр как феномен культуры

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 2. История античного греческого театра

Театральные представления в Древней Греции и Риме. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Происхождение древнегреческой драмы. Значение государства в организации театральных представлений. Греческий театр эпохи эллинизма.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Театральные представления в Древней Греции и Риме. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 3. Творчество великих греческих драматургов.

Эсхил «Орестея». Софокл «Антигона», «Царь Эдип». Еврипид «Медея». Аристофан. Комедии.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Еврипид «Медея»

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 4. История театра Древнего Рима

Истоки римского театра. Особенности театральной культуры Древнего Рима. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Различия и сходства между театральными культурами Древней Греции и Древнего Рима.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Истоки римского театра. Особенности театральной культуры Древнего Рима

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 5. Средневековый театр

Общая характеристика культуры эпохи Средневековья: ее периодизация, связь с христианской религией. Церковная драма. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия. Жанры и виды средневекового театра: мистериаль, моралити, фарс, мистерия.

Формы контроля:

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Общая характеристика культуры эпохи Средневековья: ее периодизация, связь с христианской религией. Церковная драма

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка к тесту

Тема 6. Театр эпохи Возрождения

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Появление новых жанров и форм театрального искусства. Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы – классической оперы. Кардинальные изменения в организации театральных зрелищ. Репертуарный театр и антреприза.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Появление новых жанров и форм театрального искусства

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 7. Особенности национальных европейских культур эпохи Возрождения

Особенности развития итальянского театра Возрождения. Оперный театр. Площадный импровизированный театр масок (комедия дель арте). Характеристика английского театра эпохи Возрождения (творчество Шекспира). Особенности развития испанского театра (творчество Лопе де Вега).

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Особенности развития итальянского театра Возрождения

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 8. Театральная эстетика классицизма

Характеристика общественно–политической и культурной жизни Франции XVII века. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. Закон трёх единств.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Характеристика общественно – политической и культурной жизни Франции XVII века

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 9. Творчество великих французских драматургов эпохи классицизма

Деятельность Французской театральной академии. Трагедия «Сид» П. Корнеля. Драматургия Ж. Расина. Творчество Ж.Б. Мольера. Организация и создание театра «Комедии Франсез».

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Деятельность Французской театральной академии

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 10. Общая характеристика французского театра эпохи Просвещения.

Концепция актерского творчества Дени Дидро. Появление новых театральных жанров: («мещанская» драма, «весёлая» комедия, социально – политическая комедия, буржуазная драма). Особенности развития французского театрального искусства. (Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро). Творчество П.О. Бомарше.

Формы контроля:

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Концепция актерского творчества Дени Дидро

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка к тесту

Тема 11. Реформа итальянского театра в эпоху Просвещения

Комедии нравов К. Гольдони. «Театральные войны». Творчество К. Гоцци.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Комедии нравов К. Гольдони

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 12. Тенденции развития европейского театра XIX века.

Театр английского Просвещения. Эстетические принципы немецкого просветительского реализма в творчестве Лессинга, Гёте, Шиллера. Театр и романтизм. Символизм. Натурализм.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Театр английского Просвещения. Театр и романтизм

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 13. Истоки формирования русской театральной культуры

Формирование русской театральной культуры и ее истоки. Формы театральных действ: народная драма, церковный театр. Кукольная комедия как вид народного театра. Образ Петрушки.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Формирование русской театральной культуры и ее истоки

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 14. Становление русского профессионального театра

Школьный театр и его влияние на развитие русского театрального искусства. Театр в эпоху Петра I. Ф. Волков – первый русский профессиональный актёр. Крепостной театр, его устройство, значение крепостного театра в становлении русского национального театрального искусства.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Школьный театр и его влияние на развитие русского театрального искусства. Театр в эпоху Петра I

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

Тема 15. Организация театрального дела первой половины XIX века

Организация театрального дела в начале XIX века (Александринский, Мариинский и Михайловский театр в Петербурге, Большой и Малый театры в Москве). Общая характеристика и основные тенденции развития театральной культуры России во второй половине XIX века. Антрепризы как новая форма на русском театре.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Организация театрального дела в начале XIX века (Александринский, Мариинский и Михайловский театр в Петербурге, Большой и Малый театры в Москве)

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации Подготовка к тесту

Тема 16. Русский театр второй половины XIX века

Роль и влияние великого драматурга А.Н. Островского на развитие русского театра. Романтизм и психологический реализм. Легенды русской актёрской школы: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Роль и влияние великого драматурга А.Н. Островского на развитие русского театра

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с источниками Internet написание конспекта Подготовка доклада-презентации

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Демченко, А. И. Художественная культура Саратовского края. Часть третья. Музыка, театр и кино / А. И. Демченко. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 85 с. — ISBN 978-5-94841-279-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73868.html>
2. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) : хрестоматия / Кайтанджян М.Г.. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 224 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/36215.html>

Дополнительная литература

1. Хартнолл Ф. Краткая история театра / Хартнолл Ф.. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-91103-577-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119033.html>
2. Берсенёва, Е. В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е. В. Берсенёва. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-8154-0451-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93508.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <http://www.krugosvet.ru/> - Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет»

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition

2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов.

Оценочные средства:

Доклад-презентация и дискуссия
Тестовые задания
экзамен

Процедура оценивания:

Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины, и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-5; 2 вопрос: 0-5; 3 вопрос: 0-5 – 90-100 (отлично) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70 -89 (хорошо) – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50 - 69 (удовлетворительно) – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. – менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Театр как феномен культуры.

Вопросы для дискуссии:

1. Театр как феномен.
2. Истоки театра.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. История античного греческого театра

Вопросы для дискуссии:

1. Театральные представления в Древней Греции и Риме.
2. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Творчество великих греческих драматургов.

Вопросы для дискуссии:

1. Трагедии Эсхила
2. Трагедии Софокла
3. Трагедии Еврипида

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. История театра Древнего Рима

Вопросы для дискуссии:

1. История становления римского театра
2. Особенности театральной культуры Древнего Рима.
3. Великие драматурги Древнего рима
4. Комедии Теренция
5. Тогато и ателлана

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Театр эпохи Возрождения

Вопросы для дискуссии:

1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.
2. Появление новых жанров и форм театрального искусства.
3. Характеристика английского театра эпохи Возрождения (творчество Шекспира).

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 7. Особенности национальных европейских культур эпохи Возрождения

Вопросы для дискуссии:

1. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
2. Декорационное искусство Италии эпохи Возрождения.
3. Особенности развития итальянского театра Возрождения.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 8. Театральная эстетика классицизма

Вопросы для дискуссии:

1. Законы театра классицизма
2. Вольтер и театр.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 9. Творчество великих французских драматургов эпохи классицизма

Вопросы для дискуссии:

1. Сценическое искусство французского классицизма.
2. Школа Расина
3. Школа Мольера
2. Драматургия Лафонтена

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 11. Реформа итальянского театра в эпоху Просвещения

Вопросы для дискуссии:

1. Суть философии эпохи Просвещения.
2. Дэвид Гаррик – реформатор английского театра эпохи просвещения.
3. Драматургия Г.Э. Лессинга.
4. Датский театр эпохи Просвещения.

5. Драматургия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Бомарше).

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 12. Тенденции развития европейского театра XIX века.

Вопросы для дискуссии:

1. Театр Западной Европы первой половины и середины XIX века
2. Английский театр первой половины XIX века. Основные тенденции.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 13. Истоки формирования русской театральной культуры

Вопросы для дискуссии:

1. История создания первого придворного театра при Алексее Михайловиче.
2. Иоганн Грегори и его роль в создании Придворного театра.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 14. Становление русского профессионального театра

Вопросы для дискуссии:

1. Развитие народного демократического театра в период правления Елизаветы Петровны.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 15. Организация театрального дела первой половины XIX века

Вопросы для дискуссии:

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 16. Русский театр второй половины XIX века

Вопросы для дискуссии:

Тестовые задания. Тема 5. Средневековый театр

1. Когда рождаются первые формы средневековых театральных представлений?
 - а) в 5-6-ом вв.
 - б) в 9-10-ом вв.
 - в) в 11-12-ом вв.
2. Кто такие ваганты?
 - а) служители церкви
 - б) певцы и сказители
 - в) беглые клирики, становившиеся гистрионами
3. Какие представления средневекового театра происходили в пространстве католического храма?
 - а) мистериаль
 - б) литургическая драма
 - в) полулитургическая драма
4. Что означает слово мистериаль?
 - а) чудо
 - б) таинство
 - в) пьеса
5. Откуда брались сюжеты мистериальных представлений?
 - а) из городской новеллы
 - б) из рыцарских романов
 - в) из Библии

Тестовые задания. Тема 10. Общая характеристика французского театра эпохи Просвещения.

1. В какой стране начинается эпоха Просвещения?
 - а) Англия
 - б) Франция

в) Германия

2. Кто был автором первой буржуазной трагедии, написанной в 18 в.?

а) Д. Дидро

б) Ф. Шиллер

в) Д. Лилло

3. Какой город явился центром театральной жизни Италии 18 в.?

а) Рим

б) Милан

в) Венеция

4. Кто из теоретиков искусства эпохи Просвещения в своем трактате утверждал, что «слезы актера изливаются из его мозга»?

а) Д. Дидро

б) Г.Э. Лессинг

в) П.О. Бомарше

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Каковы истоки древнегреческого театра?
2. Какие элементы народной культуры легли в основу рождения драмы в Греции VI в?
3. Благодаря каким афинским поэтам трагедия достигла высокого развития во второй половине VI в. В чем заключаются их новации в развитии трагедии?
4. Кто из древнегреческих поэтов является «отцом трагедии». Расскажите о его жизни и творчества.
5. Расскажите о творчестве великого комедиографа Аристофана.
6. Каковы функциональные особенности масок, одежды и обуви актеров.
7. Какова судьба итальянских трагедий в 16 в.?
8. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
9. Декорационное искусство Италии эпохи Возрождения.
10. Сценическое искусство французского классицизма. Школа Расина, школа Мольера.
11. Драматургия П.О. Бомарше.
12. Вольтер и театр.
13. Дэвид Гаррик – реформатор английского театра эпохи просвещения.
14. Драматургия Г.Э. Лессинга.
15. Тема свободной любви, противостоящей «древнему праву» родителей, в комедии «Сон в летнюю ночь».
16. Тема протеста против педантизма, надуманности и риторической страсти в «Двенадцатой ночи».
17. Тема противостояния двух миров: красоты, радости, великодушия и стяжательства, скупости в творчестве У. Шекспира.
18. Театр в эпоху Просвещения в Англии.
19. Французский театр XVIII века.
20. Итальянский театр.
21. Формирование немецкого театра.
22. Датский театр эпохи Просвещения.
23. Основные идейно-художественные тенденции французского театра эпохи Просвещения. Драматургия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Бомарше).
24. Дени Дидро об актерском искусстве. «Парадокс об актере».
25. Театральная деятельность Лессинга, Гете, Шиллера.
26. Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII века.
27. Театр и драматургия периода французской буржуазной революции.
28. Театральная теория В. Гюго. теория и практика романтического театра.
29. Английский театр первой половины XIX века. Основные тенденции.
30. Археологическая режиссура Ч. Кина. Зарождение режиссерского театра в Англии.
31. Натурализм в искусстве и в театре. Программа сценического натурализма Э. Золя.
32. Антуан и программа свободного театра.

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Каковы условия и тенденции в развитии театрального искусства Нидерландов в эпоху Возрождения?
2. Каковы условия появления первых ростков ренессансной драмы во Франции?
3. В чем особенности трагедий Роберта Гарнье в сравнении с трагедиями Этьена Жоделя?
4. Каковы признаки ренессансной испанской драмы в творчестве Хуана дель Энсины?
5. В чем своеобразие творчества продолжателей школы Лопе де Веги.
6. В чем новаторство драматурга Эврипида и его влияние на последующее развитие драмы?
7. Какова специфика новой аттической комедии в эллинистическую эпоху?
8. Каково значение театра и особенности организации театральных представлений в Древней Греции?
9. В чем специфика актерской игры и мастерства в древнегреческом театре?
10. Каков характер афинского зрителя и его роль в успехе представления?
11. В чем специфика пьес и персонажей комедиографа Тита Мация Плавта? Каков вклад в развитие драматургии комедиографа Публия Теренция?
12. Каков характер афинского зрителя и его роль в успехе представления?
13. Каковы эволюция искусства гистрионов и их вклад в дальнейшее развитие театрального искусства?
14. Как развивались литургическая и полулитургическая драма в XI – середине XII вв?
15. Какова судьба греческой трагедии при диктатуре Октавиана?
16. В чем специфика аллегорического жанра моралите и его историческое значение?
17. Каковы особенности жанра миракль?
18. Каковы отличительные черты последних мастеров итальянской драмы Торквато Тассо и Джованни – Батиста Гварини?
19. Каков характер афинского зрителя и его роль в успехе представления?
20. Каково значение творчества Ливия Андроника в развитии римского театра?
21. В чем заключаются особенности творчества драматурга Гнея Невия?
22. Чьи трагедии из числа древнегреческих поэтов-драматургов считаются и сегодня классическим образцом трагедийного жанра. В чем новаторство этого драматурга в развитии трагедии?
23. Какова судьба греческой трагедии при диктатуре Октавиана?
24. В чем особенности гуманистического театра Италии XV в?
25. Охарактеризуйте особенности комедийного древнегреческого жанра.

Задания 3 типа (2 семестр)

1. Назовите отличия функций хора в древнегреческих трагедиях и комедиях.
2. Назовите основные истоки римского театра
3. Расскажите о жизни и творчестве Луция Аннея Сенеки Охарактеризуйте особенности организации театральных представлений в Риме до середины 1 в. до н.э. (сценические площадки, статус артистов, роль зрителей в представлении).
4. Назовите особенности периодизации истории европейского театра в средние века.
5. Расскажите о светской драматургии Адама де Ла-Аля.
6. Охарактеризуйте историю развития мистериальной драматургии. Каковы ее особенности и перспективы?
7. Охарактеризуйте истоки, развитие фарсового театра и его влияние на дальнейшее развитие европейского театра.
8. Расскажите о творчестве первого комедиографа 16 в. Лудовико Ариосто.
9. Охарактеризуйте особенности комедий современников Ариосто до середины 16 в.
10. Расскажите о творчестве немецкого драматурга Ганса Сакса.
11. Расскажите о творчестве отца французской трагедии и первого комедиографа во Франции Этьена Жоделя, Роберта Гарнье.
12. Расскажите о средневековом театре и творчестве Сервантеса.
13. Расскажите о национальной испанской драме Лопе де Руэды и Хуана де ла Куэвы.
14. Дайте сравнительный анализ драматургии трех величайших поэтов древней Греции – Эсхила, Софокла, Эврипида.
15. Назовите отличие устройства древнеримского театра от древнегреческого.
16. Охарактеризуйте развитие религиозного театра в Англии.
17. Назовите идеи и содержание героических пьес Лопе де Веги «Фуэнта Авехуна».

Задания 1 типа (3 семестр)

1. История создания первого придворного театра при Алексее Михайловиче.
2. Иоганн Грегори и его роль в создании Придворного театра.
3. Развитие светского и школьного театров в петровскую эпоху.
4. Устная народная драма.
5. Эстетические принципы Феофана Прокоповича.
6. Шутовская культура при дворе Анны Иоанновны.
7. Первый императорский театр.

8. Деятельность государственного публичного общедоступного профессионального театра.
9. Театральная деятельность Ф.Г. Волкова.
10. Развитие народного демократического театра в период правления Елизаветы Петровны.
11. Русский классицизм.
12. Драматургия А.С. Сумарокова.
13. Сатира Д.И. Фонвизина на русской сцене.
14. Эволюция русской драматургии в эпоху Екатерины II. Развитие сценического искусства второй половины 18 в.
15. Русский сентиментализм: формирование новых жанров (Творчество В. Лукинского, М.Веревкина, М.Хераскова – на выбор).
16. Крепостной театр как явление русской культуры сер.18-сер. 19 вв.
17. Развитие театральной культуры в российской провинции сер.18-сер. 19 вв.
18. Русский театр 1 пол. 19 века.
19. Становление национальной драматургии.
20. Историческая драма: особенности жанра («Борис Годунов А.С. Пушкина, «Дмитрий Самозванец», «Ермак» А. С. Хомякова, «Марфа Посадница» М. П. Погодина, «Царская невеста» Л. А. Мей – на выбор).
21. «Новая драма» А. С. Грибоедова.
22. Литературная и театральная критика.
23. Споры о романтизме.
24. Романтические драмы Н.В. Кукольника. Создание русского водевиля (М.Н. Загоскин, Д.Т.Ленский, Ф.А. Кони, П.А. Каратыгин – на выбор).
25. Этапы развития средневекового театра и христианское мировоззрение.
 1. Театральные представления в Древней Греции как источник развития театрального искусства.
 2. Общее и своеобразное в трагедиях Эсхипа, Софокла и Еврипида.
 3. Античная комедия в творчестве Аристофана.
 4. «Поэтика» Аристотеля и развитие театра в эпоху эллинизма.
 5. Психологическая теория Теофраста и аттическая комедия.
 6. Истоки и разновидности древнеримского театрального искусства.
 7. Эволюция церковной драмы.
 8. Влияние развития городов на театральное искусство.
 9. История гуманистической драмы в Италии 15 в.
 10. Истоки самобытности испанского театра и его развитие в эпоху Возрождения.
 11. Истоки английской национальной драматургии (комедии, трагедии).
 12. «Университетские умы» и английский ренессансный театр.
 13. Площадной театр конца XVI- начала XVIIв.

Задания 2 типа (3 семестр)

1. Эволюция реалистической драматургии. Роль Гоголя в создании реалистического театра.
2. Формирование реализма как самостоятельного творческого метода. Творчество М.С. Щепкина.
3. Русская актерская школа 19 в. (Е.С. Семенова, А.С. Яковлев, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин).
4. События, стили и направления в театральном искусстве XIX–XX вв. От романтизма к натурализму.
5. События, стили и направления в театральном искусстве XIX–XX вв. Новая драма. Г. Гауптман. А. Стриндберг. М. Метерлинк.
6. События, стили и направления в театральном искусстве XIX–XX вв. Г. Ибсен.
7. Рождение авангардного театра. Творчество Б. Брехта.
8. Русский театр XVIII в. Ф.Волков. Крепостной театр. Театр гр. Н. Шереметьева.
9. Организация театрального дела в XIX в.
10. Эстетические воззрения К.С. Станиславского.
11. Режиссура Западной Европы в конце XX – начале XXI веков.
12. Эпический театр Б. Брехта. Сценическая история драматургии Брехта в Европе 40–80-х годов XX века.
13. Современная зарубежная драматургия.
14. Тенденции современного мирового театра.
15. Театр танца. Истоки театра, скоморошьи игры, создание придворного театра.
16. Театр при Петре I.
17. Классицизм в России. А.П. Сумароков, М.В. Ломоносов.
18. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
19. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756 г. Первые актеры: И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.

20. Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николев.
21. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.
22. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская.
23. П. Жемчугова
24. Состояние театрального дела, репертуар театров в первой четверти XIX века.
25. Драматургия В. Озерова. Особенности постановок.

Задания 3 типа (3 семестр)

1. Приведите примеры современных отголосков наследия античного театра
2. Назовите известные вам черты французского театра эпохи Классицизма (требования к исполнению текста, особенности актерской игры, костюмы, машинерия и т. п.)
3. О каком театре идет речь (страна, название) ----- Состоятельная публика занимала сидячие места в двух верхних ярусах галереи, а в нижнем располагались музыканты. Но основная часть зрителей смотрела представление стоя на земляном полу в партере. Придворные и светские щеголи за высокую плату сидели прямо на сцене. Окон в театре не было, спектакли разыгрывались только в дневное время прямо под открытым небом. Над частью сцены иногда натягивали тент – голубой, если разыгрывалась комедия, и черный с золотыми звездами, если играли трагедию.
4. Краткое содержание одного из произведений Лопе де Вега и его анализ

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Теория и практика актерского мастерства

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика актерского мастерства» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

воспитание и формирование личности актера, владеющего внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение основ сценического действия через освоение механизма человеческого поведения;
- освоение элементов актерского мастерства, законов внутренней и внешней техники актера;
- изучение приемов и методов создания режиссерского замысла и постановочного плана спектакля;
- овладение методом действенного анализа роли для создания сценического образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче;
- обучение навыкам выражения конкретных человеческих эмоций через условные пластические движения;
- формирование мотивации поиска собственных решений создания художественного образа, т.е. развитие самостоятельно мыслящей творческой личности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3	УК-3.1. Знать психологию общения, методы организации работы коллектива, принципы работы команды, методы развития личности и коллектива; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом	УК-3.1.1.2. общие основы теории актерского мастерства, сценического движения, танца и музыкальной грамоты; о различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение;	УК-3.1.2.1. давать психологическую характеристику личности; интерпретацию психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы;	УК-3.1.3.1. определения и применения принципов и критериев отбора в театре; определения и поиска адекватного театрального выражения действия; основного выразительного средства сценического искусства; органично включать в творческий процесс все возможности речи в творческий процесс исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой.	Доклад-презентация и дискуссия Тренинг
		УК-3.2. Уметь вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в	УК-3.2.1.1. роль и значение актера в творческом процессе; сложность понятия - режиссерского лидерства в современном театре; значение отбора в искусстве, этические основы театрального дела, историю развития метода К.С. Станиславского и последователей, основные законы органического поведения на сцене;	УК-3.2.2.2. работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;	УК-3.2.3.1. -	

		том числе посредством корректировки своих действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений			
		УК-3.3. Иметь практический опыт построения продуктивных форм взаимодействия; навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	УК-3.3.1.1. пути создания сценического образа актером.	УК-3.3.2.1. применяя знания настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии, самостоятельно работать над ролью	УК-3.3.3.1. применения различных актерских техник работы на публику в условиях различных форм показов и представлений
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6	УК-6.1. Знать возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; психологию мотивации и современные методы мотивации и стимулирования; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности	УК-6.1.1.1. возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач		
		УК-6.2. Уметь самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять реалистические цели профессионального роста; планировать профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда		УК-6.2.2.1. планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач	
		УК-6.3. Иметь практический опыт планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.	УК-6.3.1.1. способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества	УК-6.3.2.1. определять приоритетные направления деятельности, исходя из анализа культурных запросов общества	УК-6.3.3.1. коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества
Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2	ОПК-2.1. Знать основы психологии художественного творчества; концепции создания сценического или литературного произведения (творческого проекта), методические принципы актерского искусства	ОПК-2.1.1.2. основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)		
		ОПК-2.2. Уметь создавать эстетически целостное сценическое или литературное произведения (творческий проект), руководить творческой деятельностью в сфере искусства	ОПК-2.2.1.1. основные принципы организации творческой деятельности.	ОПК-2.2.2.1. организовывать собственную самостоятельную деятельность в сфере художественного творчества; выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; проводить репетиции по заданию режиссера; проводить настраивающие	

				актерские тренинги перед очередными показами спектакля; использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства;	
		ОПК-2.3. Имеет практический опыт применения различных актерских техник и методов организации творческого процесса		ОПК-2.3.2.1. самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты.	ОПК-2.3.3.1. владения навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества; владения опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером; методами организации творческого процесса; различными актерскими техниками;

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Введение в профессиональную среду	2	2								30	Доклад-презентация и дискуссия / 20;
Тема 2. Вопросы и проблемы развития театра	2	2								30	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Тема 3. Драматургия и театр	4	4								32	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Всего в семестре, час	8 из 8	8								92 из 92	100 (ТКУ+ПА)
		8 из 8									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 2											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 4. Профессия актера и ее значение для театральной деятельности.	2	2								32	Доклад-презентация и дискуссия / 20;
Тема 5. Современные условия сценической творческой деятельности	2	2								30	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Тема 6. Значение актера в современном театральном процессе	4	4								30	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Всего в семестре, час	8 из 8	8								92 из 92	100 (ТКУ+ПА)
		8 из 8									
Итоговый контроль	Зачет										

Семестр 3											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 7. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке	2	2								18	Доклад-презентация и дискуссия / 20;
Тема 8. Сценическое взаимодействие	2	2								18	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Тема 9. Сценическое общение	4	4								20	Доклад-презентация и дискуссия / 20; Тренинг / 10;
Всего в семестре, час	8 из 8	8								56 из 56	100 (ТКУ+ПА)
		8 из 8									
Итоговый контроль	Экзамен										
Итоговый экзамен (в академических часах)	36										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	324 из 324										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в профессиональную среду

Беседы о профессии актера, о театре и его законах и принципах. Определение роли и места театра и кино среди прочих видов искусств.

Основные этапы возникновения и развития различных школ актерского мастерства. Перспектива актера, перспектива роли. Характер и характерность. Жанр и стиль.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные этапы возникновения и развития различных школ актерского мастерства. Перспектива актера, перспектива роли

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Тема 2. Вопросы и проблемы развития театра

Этические принципы и нормы коллективной жизни театра. Этика и дисциплина как необходимый элемент жизни в коллективном творчестве.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Этика и дисциплина как необходимый элемент жизни в коллективном творчестве.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

Тема 3. Драматургия и театр

Общая структура пьесы, композиция, сюжет и фабула. Основные драматургические жанры и их особенности. Принципы театральности в драматургии.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Принципы театральности в драматургии.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

Тема 4. Профессия актера и ее значение для театральной деятельности.

Истоки актерского искусства. Историческое развитие актерского мастерства.

Сущность актерской профессии. Двойственность профессии актера.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Истоки актерского искусства. Историческое развитие актерского мастерства. Сущность актерской профессии.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Тема 5. Современные условия сценической творческой деятельности

Преимственность и новаторство в театральном искусстве, их значение для творческой практики. Театр — искусство коллективное. Театр — искусство синтетическое. Актер — носитель специфики театра. Действие — основной материал театрального искусства. Драматургия — ведущий компонент театра. Синтетическая и коллективная природа театрального творчества. Взаимодействие драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора и других создателей спектакля. Взаимосвязь между реальной жизнью и сценическим искусством, между театральной школой и профессиональной деятельностью. Зритель — творческий компонент театра. Постоянное обогащение и обновление знаний о жизни и профессии - непременная предпосылка сценического творчества. Этика в театральном искусстве. Роль актера и режиссера в драматическом искусстве, их сотрудничество в творческом процессе.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Зритель — творческий компонент театра. Постоянное обогащение и обновление знаний о жизни и профессии - непременная предпосылка сценического творчества. Этика в театральном искусстве. Роль актера и режиссера в драматическом искусстве, их сотрудничество в творческом процессе.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

Тема 6. Значение актера в современном театральном процессе

Творчество актера — основной материал режиссерского искусства. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве. Природа сценических переживаний актера. Единство актера-образа и актера-творца. Действие — главный возбудитель сценических переживаний актера. Действие — основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления». Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном

действию. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Сверхзадача и сквозное действие - главный компас в творчестве режиссера и актера. Пути определения 12 сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы. Реализация сверхзадачи. Сверхзадача и сквозное действие - сущность теоретического метода Станиславского. Определение сверхзадачи и сквозного действия в собственном этюде. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе. Сущность понятия «второй план». Определение М.О. Кнебель. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера Второй план в создании сценического образа. Необходимость разработки второго плана. Второй план и «зерно» роли. Связь второго плана и внутреннего монолога. Учение о внутренней речи как о свернутой форме речевой деятельности. Вс. Мейерхольд, Е. Вахтангов, М. Чехов: школы актёрского мастерства. Взгляды на природу творчества выдающихся мастеров сценических искусств.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Второй план и «зерно» роли. Связь второго плана и внутреннего монолога. Учение о внутренней речи как о свернутой форме речевой деятельности. Вс. Мейерхольд, Е. Вахтангов, М. Чехов: школы актёрского мастерства. Взгляды на природу творчества выдающихся мастеров сценических искусств.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

Тема 7. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке

Работа над ролью. Единство чувства правды и чувства формы. О методе работы над ролью. «Зерно» - это сконцентрированная суть другого человека (предмета, явления), присвоенная актёром, ставшая для него на время чем-то собственным, сокровенным. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Сверхзадача и сквозное действие - главный компас в творчестве режиссера и актера. Пути определения сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы. Реализация сверхзадачи. Сверхзадача и сквозное действие - сущность теоретического метода Станиславского. Определение сверхзадачи и сквозного действия в собственном этюде. Определение атмосферы А.Д. Поповым. Пути создания актёром атмосферы данного события, этюда, спектакля. Роль атмосферы в подлинном существовании актера на сцене. Атмосфера - понятие динамичное. М. Чехов об индивидуальной и коллективной атмосфере. Конфликт - ядро драматургии. Преодоление препятствий и активизация действия. Выявление природы конфликта в условиях сценического взаимодействия актёров.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Роль атмосферы в подлинном существовании актера на сцене. Атмосфера - понятие динамичное. М. Чехов об индивидуальной и коллективной атмосфере. Конфликт - ядро драматургии. Преодоление препятствий и активизация действия. Выявление природы конфликта в условиях сценического взаимодействия актёров.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Тема 8. Сценическое взаимодействие

Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники. Этюд в методике действенного анализа. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение. Упражнения и этюды на органическое существование в условиях сценической площадки. Человек всегда действует, даже тогда, когда он внешне кажется спокойным. Сценическое действие отличается от жизненного тем, что в жизни человек может действовать как сознательно, так и бессознательно. На сцене же актер обязан всегда знать: что он делает, для чего, ради какой цели он действует. Другими словами, актер должен знать свою действительную сценическую задачу. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств. Словесное взаимодействие в творчестве актера. Словесное действие. Логика и образность речи. Слушать-видеть. Говорить рисовать зрительные образы. Текст и подтекст в искусстве актера. Парные и групповые этюды на словесное взаимодействие. Упражнения, в которых допускается импровизационная речь. Создание парных и групповых этюдов на основе потешек, загадок, частушек, анекдотов, реклам или жизненных наблюдений за людьми на вокзале, базаре, улице, в транспорте, парке, ресторане и т.д. Сведение этюдов в единую композицию.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Упражнения, в которых допускается импровизационная речь. Создание парных и групповых этюдов на основе потешек, загадок, частушек, анекдотов, реклам или жизненных наблюдений за людьми на вокзале, базаре, улице, в транспорте, парке, ресторане и т.д. Сведение этюдов в единую композицию.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

Тема 9. Сценическое общение

Общение как внутреннее взаимодействие. Непосредственное воздействие человеческой личности. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении. Овладение сценическим общением. Упражнения в условиях органического молчания. Составление этюдов на заданную эмоцию. Создание массовых, групповых и одиночных упражнений и этюдов на основе жизненных наблюдений за цирковыми актерами, дрессировщиками, спортсменами, играми, зверьми и т.п. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию. Актерская наблюдательность. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа. Воспроизведение характеров. Законы сценичности. Сценическая выразительность. Упражнения на оправдание физического самочувствия. «Я – игрушка». Групповые пластические этюды о животных. Создание композиций из цирковых номеров. «Необыкновенные превращения». Упражнения и этюды на память физических действий. Эти упражнения являются лучшим способом укрепления и развития способности самоконтроля себя на сцене. Память простых физических действий: распилить, зажечь спичку, почистить ботинки, мыть обувь, наточить инструмент, вырезать и наклеивать и т.д. Память физических действий с преодолением физических препятствий с оценкой обстоятельств и сменой ритмов.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Память простых физических действий: распилить, зажечь спичку, почистить ботинки, мыть обувь, наточить инструмент, вырезать и наклеивать и т.д. Память физических действий с преодолением физических препятствий с оценкой обстоятельств и сменой ритмов.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Работа с источниками Internet

Подготовка доклада-презентации

Подготовка к тренингу

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Басалаев, С. Н. Теория и практика театрального творчества: сценическое общение : учебно-методическое пособие / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 235 с. — ISBN 978-5-8154-0491-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95575.html>

Дополнительная литература

1. Чепурина В.В. Сценическая речь : учебное пособие / Чепурина В.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2022. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0651-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/127833.html>

Григорьянц Т.А. Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для студентов специальности «Актерское искусство» / Григорьянц Т.А., Ладутько В.А., Чепурина В.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-8154-0514-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108579.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/> - Актерское мастерство
2. <https://proza.ru/2010/12/24/939> - Теоретические основы мастерства

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена.

Оценочные средства:

Доклад-презентация и дискуссия
Тренинг
Зачет и экзамен.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины, и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

1 вопрос: 0-5;

2 вопрос: 0-5;

3 вопрос: 0-10

– **90-100 (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично.

– **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Введение в профессиональную среду

Темы для доклада:

1. Особенности актерского искусства в драматическом театре.
2. Методологическое отличие от других профессий; особенности природы человека-актера.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Вопросы и проблемы развития театра

Темы для доклада:

1. Основные этапы возникновения и развития различных актерских школ.
2. Этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Драматургия и театр

Темы для доклада:

1. Проблема перевоплощения.
2. Создание художественного образа.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Профессия актера и ее значение для театральной деятельности.

Темы для доклада:

1. Техника актера в современном театре.
2. Развитие актерского аппарата.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Современные условия сценической творческой деятельности

Темы для доклада:

1. Особенности внутренней и внешней техники актера.
2. Правильнее сценическое самочувствие актера.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Значение актера в современном театральном процессе

Темы для доклада:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 7. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывке

Темы для доклада:

1. Формирование репертуара в центральных театрах.
2. Формирование репертуара в провинциальных театрах.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 8. Сценическое взаимодействие

Темы для доклада:

1. Истоки актерского искусства.
2. Искусство создания сценических образов (ролей).

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 9. Сценическое общение

Темы для доклада:

1. Актерское искусство XX века.
2. Эпоха Просвещения.

Тренинг. Тема 2. Вопросы и проблемы развития театра

Тренинг № 1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ системы К. С. Станиславского.

Задание и методика выполнения:

1. Основные принципы системы.

2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера.
3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства.
4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике.
5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»).
6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С.Станиславскому).
7. Соотношение слова и действия.
8. Действие как главный фактор формирования подтекста.
9. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных формах.

Тренинг. Тема 3. Драматургия и театр

Тренинг № 2. Элементы внутренней техники актера.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ внутренней техники актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера.
2. Упражнения, тренинги, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память.
3. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера.
4. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера.
5. Развитие сценического отношения у актера.
6. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.
7. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера.

Тренинг. Тема 5. Современные условия сценической творческой деятельности

Тренинг № 3. Сценическое общение.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического общения актера.

Задание и методика выполнения:

1. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении.
2. Овладение сценическим общением.
3. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию.
4. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа.
5. Воспроизведение характеров.
6. Законы сценичности. Сценическая выразительность.
7. Упражнения и этюды на память физических действий.

Тренинг. Тема 6. Значение актера в современном театральном процессе

Тренинг № 4. Сценическое взаимодействие.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ сценического взаимодействия актера.

Задание и методика выполнения:

1. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники.
2. Этюд в методике действенного анализа.
3. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду.
4. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение.
5. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства.
6. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия.
7. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств.
8. Словесное взаимодействие в творчестве актера.
9. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую композицию.

Тренинг. Тема 8. Сценическое взаимодействие

Тренинг № 5. Характер и характерность. Темпоритмическая структура сценического произведения.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ характера и характерности роли.

Задание и методика выполнения:

1. Внутренняя характерность образа.
2. «Зерно» роли.
3. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление.
4. Группы внешней характерности.
5. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа.
6. Оправдание необычного физического самочувствия.
7. Оправдание возраста: старость и «детские игры».
8. Темпоритмическая структура сценического произведения.
9. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость.
10. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя.
11. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии.
12. Роль музыки в организации темпоритмической структуры произведения.

Тренинг. Тема 9. Сценическое общение

Тренинг № 6. Работа актера над ролью.

Занятия проводятся в тренинговом формате.

Цель занятия: освоение основ работы актера над ролью.

Задание и методика выполнения:

1. Создание сценического образа.
2. Определение актерской сверхзадачи роли.
3. Изучение жизни образа. Фантазирование о роли.
4. Вскрытие текста.
5. Работа над внешней характерностью.
6. Соединение трех разновидностей мысленного действия: мысленная речь, лента видения и микроречь (конспект видений).
7. Работа режиссера с исполнителем. Этюдный метод.
8. «Пунктир» сквозного действия в сцене, в пьесе. Поиск «от себя». Сверхзадача действующих лиц.
9. Метод физических действий.
10. «Поэтическая линия физических действий».
11. Физические действия – путь к подсознанию и эмоциям актера.
12. Метод физических действий – метод поиска выразительных средств и инструмент практического воплощения замысла.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа (1 семестр)

1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания и обучения профессии режиссера. Структурная характеристика системы. Основные принципы системы
2. Принцип жизненной правды, идейной активности (учение о сверхзадаче), действенной основы сценического искусства, органичности и творческого перевоплощения актера
3. Сценическая этика актера и режиссера. К.С. Станиславский об этических основах театрального искусства
4. Этика по отношению к искусству. Этика к себе. Этика к партнеру. Этика к сотворцам. Ко всему театру. К публике
5. Понятие «действия», его свойств и составных частей («событие», «оценка», «задача», «взаимодействие»)
6. Действие как реализация драматического конфликта. Действие как личностное, психологическое, волевое воздействие на партнера (по К.С. Станиславскому)
7. Соотношение слова и действия
8. Действие как главный фактор формирования подтекста
9. Действенный анализ характера и социальной маски в театрализованных формах
10. Элементы внутренней техники актера
11. Сценическое внимание как важнейший элемент внутренней техники актера
12. Упражнения, тренинги, этюды, такие как: слушание, разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность, память
13. Мускульная свобода как элемент внутренней техники актера
14. Сценическое отношение и оценка факта как элемент внутренней техники актера
15. Развитие сценического отношения у актера
16. Творческое оправдание. Оправдание поз. Оправдание места действия. Оправдание предлагаемых обстоятельств и т.д.
17. Фантазия и воображение как элемент внутренней техники актера

18. Сценическое общение. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения
19. Схема внутреннего общения. Пристройки при общении
20. Овладение сценическим общением
21. Сведение упражнений и этюдов в единую композицию
22. Воспроизведение профессиональных навыков и работа над элементами сценического образа
23. Воспроизведение характеров.
24. Костюм как важнейший компонент спектакля.
25. Основные типы театрального костюма.

Задания 2 типа (1 семестр)

1. Законы сценичности. Сценическая выразительность
2. Упражнения и этюды на память физических действий
3. Сценическое взаимодействие
4. Сценический этюд – способ овладения элементами актерской и техники
5. Этюд в методике действенного анализа
6. Событие – главное содержание этюда. Требования, предъявляемые к этюду
7. Этюд как педагогическое упражнение и этюд как сценическое упражнение
8. Конфликт – основа сценического действия. Жизненные противоречия, проблемы времени, коллизии действительности как предмет художественного отражения зрелищного искусства
9. Сценический конфликт – основа сценической борьбы героев; определение предмета борьбы, сквозного действия, контрдействия
10. Упражнения и этюды на сценическое отношение, и оценку факта. Отношение к вещам и предметам. Отношение к месту действия. Отношения к партнеру. Отношение к внутреннему объекту. Оценка обстоятельств
11. Словесное взаимодействие в творчестве актера
12. Текст и подтекст в искусстве актера. Сведение этюдов в единую композицию
13. Внутренняя характерность образа
14. «Зерно» роли
15. Внешняя характерность образа. Характерность и приспособление
16. Группы внешней характерности
17. Влияние внешних характерных черт на внутреннюю жизнь образа
18. Оправдание необычного физического самочувствия
19. Оправдание возраста: старость и «детские игры»
20. Темпоритмическая структура сценического произведения
21. Понятие темпа и ритма, их взаимосвязь и взаимозависимость
22. Темп и ритм в эмоциональном воздействии на зрителя
23. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном действии
24. На какие группы можно разделить основы актерского мастерства?
25. Кто является создателем знаменитой актерской системы, на которой держатся теоретические и методические основы актерского мастерства?

Задания 3 типа (1 семестр)

1. Этюд на тему «Пантомима»
2. Этюд на тему «Память физических действий»
3. Этюд на тему «Рождение слова»
4. Этюд на тему «Событие»
5. Этюд на тему «Характерность»
6. Этюд на тему «Бессловесное общение»
7. Этюд на тему «Говорят руки»
8. Этюд на тему «Говорят ноги»
9. Этюд на тему «Говорят вещи»
10. Этюд на тему «Механизмы»
11. Этюд на тему «Синхробуффонада»

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Сценический образ – часть, подчиненная целому.
2. Параметры работы над ролью.
3. Обоснование выбора.
4. Роль мировоззрения в восприятии пьесы.
5. Оценка фактов и событий.

6. Логика действия.
7. Станиславский о необходимости «иллюстрированного подтекста».
8. Особенности произношения (эпоха, социальная среда, лица в пьесе).
9. Предлагаемые обстоятельства.
10. Вл.И. Немирович-Данченко об авторском стиле.
11. Сценический образ и его место в системе образов и конфликте.
12. Режиссерский замысел, анализ роли.
13. Творческая атмосфера и знакомство с пьесой и ролью.
14. «Порог боли» автора.
15. Художественный вкус, интеллект и воображение актера и восприятие пьесы.
16. Сквозное действие.
17. Связь творчества драматурга с творчеством режиссера.
18. Логика действий роли.
19. Построение линий роли.
20. В чем главный секрет словесного взаимодействия и выразительности сценической речи.
21. Речевая выразительность.
22. Станиславский о «воссоздании всех мыслей, предшествующих реплике».
23. Ритмическая организация текста.
24. Роль авторской манеры изображения в восприятии спектакля и его героев.
25. Исполнительский стиль.

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Понятие ансамбля.
2. Артистический метод работы над ролью.
3. Характеристика персонажа
4. Работа над текстом роли.
5. Способ существования актера и манера актерской игры.
6. Жанровые особенности роли.
7. Читка пьесы.
8. Сценическая история пьесы.
9. Целостное произведение искусства.
10. Сценические факты и события.
11. Сверхзадача.
12. Объективное содержание пьесы и факты и события.
13. Творчество драматурга и творчество актера.
14. Творчество драматурга и творчество художника и других создателей спектакля.
15. Поиск логики действия роли.
16. Освоение текста роли.
17. Выявление предлагаемых обстоятельств пьесы и роли.
18. Выявление логики действий и мыслей изображаемого лица.
19. Станиславский о линии жизни человеческого тела и тексте роли.
20. Яркость и конкретность видений внутреннего зрения – требование перехода к тексту.
21. Стиль, жанр, язык пьесы.
22. Вл.И. Немирович-Данченко о ключах к пониманию исполнительского стиля.
23. Обострение предлагаемых обстоятельств.
24. Усиление интенсивности внутренней жизни образа.
25. Гиперболизация сценической ситуации.

Задания 3 типа (2 семестр)

1. Расскажите об авторе и времени написания произведения, которое вы готовили к показу.
2. Произведите действенную одноактную пьесу, которую вы готовили к показу.
3. Расскажите о словесном действии и мышлении актера при работе над ролью в одноактной пьесе, которую вы готовили к показу.
4. Определите основные события одноактной пьесы, которую вы готовили к показу по линии сквозного действия.
5. Расстановка действующих лиц одноактной пьесы, которую вы готовили к показу, и место роли в этой системе.
6. В чем заключается художественная целостность вашей роли?
7. Соотношение понятий: событие, оценка, пристройка, общение и действия в неделимом событии.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Экзамена

Задания 1 типа

Описание условий задачи

1. Переход в творческое состояние.
 2. Работа по созданию характерности и поиску стилистической выразительности.
 3. Многообразие подходов в работе над ролью.
 4. Природа чувств и способ существования.
 5. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.
 6. Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.
 7. Основные положения теории сценического искусства и метода актёрской техники.
 8. Принцип создание художественного образа в театре.
 9. Основные выразительные средства сценического искусства.
 10. Работа за столом.
 11. Проверка логики и последовательности действий.
 12. Репетиции в театре и кино: сходство и различие.
 13. Работа актера над ролью с режиссером в процессе создания спектакля.
 14. Импровизация и сценический образ.
 15. Этикет актера.
 16. Выразительные средства актера.
 17. Работа актера с режиссером.
 18. Действие в кадре / на сцене.
 19. Событие в кадре / на сцене.
 20. Работа актера над собой.
 21. Работа актера над ролью.
 22. Роль тренинга в работе над ролью.
 23. Современные условия актерской деятельности.
 24. Актерская этика и работа со зрителем.
- Работа над спектаклем по классической драматургии

Задания 2 типа

Описание условий задачи

1. Перечислите художественные особенности театра как синтетического искусства.
2. Расскажите об особенностях зрительского восприятия спектакля.
3. Действие как основное средство театральной выразительности.
4. Перечислите элементы органического действия.
5. Раскройте понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
6. Перечислите основные положения системы К.С. Станиславского.
7. Актер как центральная фигура системы К.С. Станиславского.
8. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
9. Дайте определение понятия «режиссура».
10. История режиссуры и этапы ее развития.
11. Расскажите об особенностях репетиционного процесса.
12. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
13. В чем заключается суть режиссерское решение спектакля?
 1. Дайте определение теоретического понятия «замысел».
 2. Перечислите алгоритмы режиссерской деятельности.
 3. Назовите основные операции режиссерской деятельности.
 4. Расскажите об основных принципах работы режиссера с актерами.
 5. Каковы особенности сценического воплощения спектакля?
 6. Что такое идейно-тематический анализ пьесы?
 7. Что такое действенный (режиссерский) анализ пьесы? Назовите цели, этапы и инструментарий.
 8. Перечислите основные принципы создание художественного образа в театре.
 9. Дайте описание выразительных средств сценического искусства.
 10. Расскажите о применение выразительных средств, при постановке спектакля.

11. Дайте определение понятия «сценография».
12. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
13. Расскажите об особенностях работы режиссера с другими создателями спектакля.

Задания 3 типа

Описание условий задачи

1. Взаимосвязь компонентов работы актера: речь и тело, микромимика и мышление, мышечная свобода и голос.
2. Работа актера с режиссером: выполнение режиссерской задачи при воплощении учебных работ.
3. Роль и место театра среди прочих видов искусств.
4. Роль и место кино среди прочих видов искусств.
5. Основные этапы возникновения и развития различных школ актерского мастерства. дать краткую характеристику школы (по выбору педагога).
6. Перспектива актера, перспектива роли.
7. Общая структура пьесы, композиция, сюжет и фабула.
8. Основные драматургические жанры и их особенности. Принципы театральности в драматургии.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 . »

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

- Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по специальности 52.04.03. Театральное искусство, Актерское мастерство, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 821. Исторический путь России определил её культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни российского общества. Накоплен уникальный исторический опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур – на этом естественным образом веками строилась российская государственность. Театр, кинематограф, музыка, опера, балет, цирк, литература, изобразительное искусство, архитектура, дизайн, художественная фотография – достижения во всех областях отечественного искусства бесспорны и признаны не только в России, но и в мире. Современный этап развития России требует максимального вовлечения потенциала культуры в процессы общественного прогресса. Дисциплина «Основы государственной культурной политики» в качестве учебной дисциплины формирует систему теоретических и практических знаний о социальной роли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном наследии. Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающиеся должны усвоить основные характеристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, имеющей выраженное ценностное измерение. Особое внимание уделяется основным направлениям государственной культурной политики современной России и их реализации.

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

Формирование способности ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

Задачи изучения дисциплины:

- знать статус культуры и ее роль в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации, в формировании гармонично развитой личности;
- знать роль культуры в формировании гармонично развитой личности;
- знать о важности максимального вовлечения потенциала культуры в процессы общественного прогресса на современном этапе развития России;
- уметь анализировать потенциал и перспективы развития культуры, сохранения культурного наследия и ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций;
- уметь прогнозировать перспективы творческой деятельности в сфере актерского искусства;
- уметь осуществлять деятельность в области актёрского искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ;
- иметь практический опыт анализа управленческих решений, творческих инициатив и проектов в сфере культуры;
- иметь практический опыт оценки процессов, происходящих в сфере актёрского искусства на федеральном и региональном уровне;
- иметь практический опыт анализа проблематики современной государственной культурной политики РФ в сфере актёрского искусства.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5	УК-5.1. Знать историю и культуру, обычаи, этикет, социальные стереотипы других стран; национально-культурные особенности искусства различных стран; причины появления социальных обычаев и различий в поведении	УК-5.1.1.1. • характерные черты и особенности развития российской культурной политики, ее воздействие на государство, политический процесс и управление, СМИ, гражданское	УК-5.1.2.1. -	УК-5.1.3.1. -	Доклад-презентация и дискуссия Эссе

		людей; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе	общество, бизнес. основные проблемы и тенденции развития социально-культурной деятельности на разных этапах истории государства, пути преодоления объективных общественных препятствий;		
		УК-5.2. Уметь оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; проводить сравнительный анализ различных философских учений; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности	УК-5.2.1.1. -	УК-5.2.2.1. ориентироваться в нормативной правовой базе реализации культурной политики, в инфраструктуре и механизмах управления в сфере культуры; собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории и теории искусства	УК-5.2.3.1. -
		УК-5.3. Иметь практический опыт создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач с учетом их социокультурных особенностей	УК-5.3.1.1. -	УК-5.3.2.1. -	УК-5.3.3.1. анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации; использования основ государственной культурной политики РФ в профессиональной деятельности
Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1	ОПК-1.1. Знать жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; эстетические идеи определенной исторической эпохи	ОПК-1.1.1.1. научно признанные теории и подходы к основному вопросу философии, к пониманию текста, способы выявления проблемной ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления	ОПК-1.1.2.1. анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи	
		ОПК-1.2. Уметь определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи	ОПК-1.2.1.2. основы теории и истории искусства	ОПК-1.2.2.2. определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию	
		ОПК-1.3. Иметь практический опыт анализа произведений искусства, с учетом специфики того или иного периода времени			ОПК-1.3.3.1. работы с философским текстом, выработки стратегии по разрешению проблемных ситуаций, мышления для выработки системного, целостного взгляда на конкретные исторические явления; критического анализа

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1							
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)	Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл;

		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы				Форма ПА/ Балл
Тема 1. Культурная политика и её субъекты.	4	4							15	Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 2. Культурная политика в России.	4	4							15	Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 3. Правовое регулирование в сфере культуры.	2	2							15	Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 4. Культурная политика зарубежных стран.	2	2							15	Доклад-презентация и дискуссия / 10;
Тема 5. Культурная политика в сфере театрального искусства.	4	4							16	Доклад-презентация и дискуссия / 10; Эссе / 10;
Всего в семестре, час	16 из 16	16							76 из 76	100 (ТКУ+ПА)
		16 из 16								
Итоговый контроль	Экзамен									
Итоговый экзамен (в академических часах)	36									
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144									

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Культурная политика и её субъекты.

Понятие «культурной политики». Возникновение культурной политики. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны государства. Средства осуществления культурной политики. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики. Концепция интересов в сфере культуры в контексте проблем глобализации. Понятие «культурная деятельность». Понятие «культурная революция». Обеспечение условий для творчества и возможностей для развития творческой личности. Сфера предоставляемых культурных услуг. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики. Государство как субъект культурной политики. Толерантность и культурная политика.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики. Концепция интересов в сфере культуры в контексте проблем глобализации. Понятие «культурная деятельность». Понятие «культурной революции». Обеспечение условий для творчества и возможностей для развития творческой личности. Сфера предоставляемых культурных услуг. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики. Государство как субъект культурной политики. Толерантность и культурная политика.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, с Интернет-ресурсами Подготовка доклада- презентации Подготовка к обсуждению

Тема 2. Культурная политика в России.

Формирование в России государственной культурной политики как явления в контексте становления государства. Государственная культурная политика и культурная революция. Культурные революции в истории России: принятие христианства, реформы Петра, культурная революция большевиков и «вестернизация» общественной жизни 90-ых годов XX века. Сходство и различие в целях и характере революций. Картина мира и ценности культуры в российской культурной политике. Советская культура в свете проблем культурной политики государства. Постсоветский этап развития культуры:

новые формы и новые учреждения. Проблема диалога в современном российском социокультурном пространстве. Культура и рынок. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного управления. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Культура как «мягкая сила»: культурная политика Российской Федерации на международной арене.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Проблема диалога в современном российском социокультурном пространстве. Культура и рынок. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного управления. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Культура как «мягкая сила»: культурная политика Российской Федерации на международной арене.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, с Интернет-ресурсами Подготовка доклада- презентации Подготовка к обсуждению

Тема 3. Правовое регулирование в сфере культуры.

Правовая основа культурной политики. Принципы и механизмы правового регулирования в сфере культуры. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»: основные положения. Органы и учреждения, реализующие культурную политику. Анализ практики правового регулирования в сфере культуры в РФ. Принципы и механизмы деятельности исполнительных органов власти в сфере культуры. Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов. Региональные стратегии социокультурного управления. Децентрализация государственного управления в России и специфика органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции. Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной власти.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Децентрализация государственного управления в России и специфика органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции. Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, с Интернет-ресурсами Подготовка доклада- презентации Подготовка к обсуждению

Тема 4. Культурная политика зарубежных стран.

Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели. Принципы и подходы к культурной политике в разных странах. Модернистская культура и государственность как секулярный цивилизационный проект. Культурная экспансия - историческая составляющая политических практик Европы. «Культура для всех» и «культура для каждого» – стратегии развития культурной политики в 1970-1990 гг. Модели культурной политики в Европе и США. Культурная революция в Китае: опыт и уроки. Постмодерн и конец культуры. Постмодернистская нетократия как идеология глобализма XXI века. Роль международных институтов в реализации культурной политики.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

«Культура для всех» и «культура для каждого» – стратегии развития культурной политики в 1970-1990 гг. Модели культурной политики в Европе и США. Культурная революция в Китае: опыт и уроки. Постмодерн и конец культуры. Постмодернистская нетократия как идеология глобализма XXI века. Роль международных институтов в реализации культурной политики.

Формы самостоятельной работы:

Тема 5. Культурная политика в сфере театрального искусства.

Ориентиры государственной культурной политики в сфере театра и кино. Социальный статус актёра. Понятия «театральное дело», «театральная деятельность» и «театральное искусство». Основные этапы развития театрального дела в России. Создание условий для развития театра как вида искусства. Репертуарные театры и свободные площадки. Гастроли и театральные фестивали. Расширение разнообразия театрального предложения. Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения. Удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве. Кадровое обеспечение деятельности театров. Обеспечение единства российского театрального пространства. Благотворительность и меценатство в театральной сфере.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Гастроли и театральные фестивали. Расширение разнообразия театрального предложения. Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения. Удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве. Кадровое обеспечение деятельности театров. Обеспечение единства российского театрального пространства. Благотворительность и меценатство в театральной сфере.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, с Интернет-ресурсами Подготовка доклада- презентации Подготовка к обсуждению Написание эссе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Основы культурной политики : учебное пособие / С.Т. Баранов [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 198 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/75587.html>

Дополнительная литература

Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, Е. В. Паничкина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 170 с. — ISBN 978-5-8154-0465-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95565.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. Президент России <http://www.kremlin.ru/> 2. Современная Россия. Информационно-аналитический портал <http://www.nasledie.ru> 3. Министерство культуры РФ <https://culture.gov.ru/> 4. Журнал «Культурология». <https://kulturologia.ru/> 5. Культурологические и культурные словари <http://nashol.com/kulturologiya-kultura-slovarei-enciklopedii-po-kulturologii-kulture/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Итоговое мероприятие в форме экзамена

Оценочные средства:

Доклад-презентация и дискуссия
Эссе
экзамен

Процедура оценивания:

Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя:

Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ/ оценочное средство	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Эссе	10-8 – грамотное использование предметной терминологии, свободное

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ/ оценочное средство	Шкала и критерии оценки, балл
		изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 7-5 – грамотное использование предметной терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 4-2 – грамотное использование предметной терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения
2.	Доклад-презентация	7 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 6-5 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 4-2 – доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 1 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся.
3.	Обсуждение	3 – 3 и более выступлений, точка зрения аргументирована и обоснована; 2 – одно выступление, ответ в основном логичный, слабо аргументированный; в целом грамотное использование профессиональной терминологии; 1 – одно выступление, ответ не аргументированный; неудовлетворительное использование грамотное использование профессиональной терминологии.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Культурная политика и её субъекты.

1. Потребности и интересы: проблема взаимоотношений в свете культурной политики.
2. Концепция интересов в сфере культуры в контексте проблем глобализации.
3. Понятие «культурная деятельность».
4. Понятие «культурной революции».
5. Обеспечение условий для творчества и возможностей для развития творческой личности.
6. Сфера предоставляемых культурных услуг.
7. Сохранение и развитие национальной картины мира и проблемы культурной политики.
8. Государство как субъект культурной политики.
9. Толерантность и культурная политика.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Культурная политика в России.

1. Проблема диалога в современном российском социокультурном пространстве.
2. Культура и рынок.
3. Функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного управления.
4. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления.
5. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.
6. Культура как «мягкая сила»: культурная политика Российской Федерации на международной арене.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Правовое регулирование в сфере культуры.

1. Децентрализация государственного управления в России и специфика органов государственной власти субъектов РФ.
2. Правовая основа культурной политики.
3. Принципы и механизмы правового регулирования в сфере культуры.
4. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
5. Органы и учреждения, реализующие культурную политику.
6. Анализ практики правового регулирования в сфере культуры в РФ.
7. Принципы и механизмы деятельности исполнительных органов власти в сфере культуры.
8. Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.
9. Региональные стратегии социокультурного управления.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Культурная политика зарубежных стран.

1. «Культура для всех» и «культура для каждого» – стратегии развития культурной политики в 1970-1990 гг.
2. Модели культурной политики в Европе и США.
3. Культурная революция в Китае: опыт и уроки.
4. Постмодерн и конец культуры.
5. Постмодернистская нетократия как идеология глобализма XXI века.
6. Роль международных институтов в реализации культурной политики.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Культурная политика в сфере театрального искусства.

1. Инновации в театральном искусстве: роль государственной поддержки
2. Театр как инструмент социокультурной трансформации: опыт различных стран
3. Государственная поддержка молодых театральных творческих коллективов
4. Театральное образование: стратегии развития и роль государства
5. Театр и местные сообщества: создание культурных центров через театральное искусство
6. Инклюзивное театральное искусство: государственная политика и социальная ответственность
7. Цифровизация в театре: вызовы и возможности для государственной культурной политики
8. Фестивали и сезоны в театральном искусстве: роль государства в организации и финансировании
9. Театр и дипломатия: использование театрального искусства для международных отношений
10. Экономический вклад театральной индустрии: анализ эффективности государственных инвестиций

Эссе. Тема 5. Культурная политика в сфере театрального искусства.

1. История социально-культурной деятельности в России.
2. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России.
3. Культура региона как субъект политики и практики.
4. Субъекты культурной политики.

5. Цели и принципы региональной культурной политики.
6. Организационная структура культурной политики.
7. Основные подотрасли культурного комплекса.
8. Общие принципы размещения объектов культуры (по видам: музеи, библиотеки, театры, концертные залы и др.).
9. Поддержка художественного творчества.
10. Социальный статус музыканта в современном обществе.
11. Охрана культурного наследия. Культуроохранные технологии. Музеи.
12. Организация продвижения музыкального проекта (на примере конкретного музыкального проекта).
13. Современное проектирование в социокультурной сфере как средство реализации государственной культурной политики.
14. Особенности управления, финансирования социально-культурной сферы в отдельных странах.
15. Благотворительность и меценатство в музыкальной сфере.
16. Перестройка и культура.
17. Меры поддержки культуры и искусства.
18. Историко-культурные территории. Исторические города.
19. Культурная активность населения.
20. Культурный обмен и культурное сотрудничество.
21. Международные связи в области культуры.
22. Европейская культурная политика.
23. Национальное и этническое в России: особенности культурной политики.
24. Современный культурный процесс: открытия и проблемы.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Экзамена

Задания 1-го типа

Описание условий задачи

1. Понятие «культурной политики».
2. Самоорганизация общества и организация культурных процессов со стороны государства.
3. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления.
4. Проблема взаимоотношений в свете культурной политики.
5. Концепция интересов в сфере культуры в контексте проблем глобализации.
6. Формирование в России государственной культурной политики как явления в контексте становления государства.
7. Культурные революции в истории России: принятие христианства, реформы Петра, культурная революция большевиков и «вестернизация» общественной жизни 90-ых годов XX века.
8. Картина мира и ценности культуры в российской культурной политике.
9. Модернистская культура и государственность как секулярный цивилизационный проект.
10. Культурная экспансия - историческая составляющая политических практик Европы.
11. «Культура для всех» и «культура для каждого» – стратегии развития культурной политики в 1970-1990 гг.
12. Культурная революция в Китае: опыт и уроки.
13. Постмодерн и конец культуры.
14. Постмодернистская нетократия как идеология глобализма XXI века.
15. Ориентиры государственной культурной политики в сфере театра и кино.
16. Социальный статус актёра.
17. Понятия «театральное дело», «театральная деятельность» и «театральное искусство».
18. Основные этапы развития театрального дела в России.
19. Создание условий для развития театра как вида искусства.
20. Репертуарные театры и свободные площадки. Гастроли и театральные фестивали.
21. Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения.
22. Удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве.
23. Кадровое обеспечение деятельности театров.
24. Обеспечение единства российского театрального пространства.
25. Благотворительность и меценатство в театральной сфере.

Задания 2-го типа

Описание условий задачи

1. Охарактеризуйте понятие «культурная деятельность».
2. Охарактеризуйте понятие «культурная революция».

3. Проанализируйте обеспечение условий для творчества и возможностей для развития творческой личности в современном обществе.
4. Охарактеризуйте сферу предоставляемых культурных услуг.
5. Раскройте связь национальной картины мира и проблем культурной политики.
6. Охарактеризуйте государство как субъект культурной политики.
7. Раскройте связь толерантности и культурной политики.
8. Охарактеризуйте советскую культуру в свете проблем культурной политики государства.
9. Охарактеризуйте постсоветский этап развития культуры
10. Раскройте проблему диалога в современном российском социокультурном пространстве.
11. Раскройте связь культуры и рынка.
12. Раскройте функции субъектов Российской Федерации в стратегии социокультурного управления.
13. Охарактеризуйте функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления.
14. Охарактеризуйте современную культурную политику Российской Федерации на международной арене.
15. Охарактеризуйте принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры.
16. Проанализируйте практику законодательной деятельности, сложившейся в РФ.
17. Охарактеризуйте основные положения Закона РФ о культуре.
18. Охарактеризуйте органы и учреждения, реализующие культурную политику.
19. Проанализируйте разделение функций между центром и регионами РФ в программировании социокультурных процессов.
20. Охарактеризуйте региональные стратегии социокультурного управления.
21. Охарактеризуйте роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти.
22. Охарактеризуйте культурную политику России по отношению к зарубежным соотечественникам.
23. Охарактеризуйте культурную политику США, её основные направления и методы.
24. Охарактеризуйте современную культурную политику Германии.
25. Раскройте роль Совет Европы в организации культурной деятельности.

Задания 3-го типа

Описание условий задачи

Задание № 1.

Известные российские культурологи К. Разлогов, Э. Орлова, Е. Кузьмин в статье, посвященной проблемам глобализации и культурной политике, писали: «Одним из основных пунктов государственной культурной политики на современном этапе должно быть <...> четкое понимание соотношения рыночных и нерыночных принципов функционирования культуры в нашей стране. Представление о возможности перевода всей культуры на рыночные «рельсы» должно быть решительно отвергнуто как иллюзорное: чем заметнее будет влияние рынка на отдельные виды культурной деятельности, тем большим будет становиться участие (и финансовое, и организационное) государства во втором, нерыночном секторе культуры. Иначе гарантировать свободу творчества и доступ к культурным ценностям невозможно. Иными словами: чем больше рынка в культуре, тем больше здесь и государственных обязательств. Новый подход должен определять и международные приоритеты. Поддержка конкурентоспособности в сфере культуры и массовых коммуникаций предполагает не только проведение соответствующих мероприятий за рубежом, но и, в первую очередь, интеграцию деятелей отечественной культуры и художественного производства в мировую систему разделения творческого труда. Первоочередными становятся задачи продвижения на мировой рынок российских компонентов глобальной массовой культуры». Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Подтвердите или опровергните высказанное суждение, опираясь на опыт анализа современной социокультурной ситуации.

Задание № 2.

Проанализируйте следующий текст: «Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, существенно обедняет свою духовную жизнь. Массовая культура зародилась почти столетие назад. С тех пор были значительно усовершенствованы технические средства, используемые при ее создании и тиражировании. Однако ее продукты остались такими же примитивными, оскорбляющими вкус взыскательного читателя и зрителя». Какова позиция автора относительно сущности современной культуры? С чем можно согласиться, а с чем нет? В какой мере массовость культуры есть отрицательное явление? Как защитится от этой массовости?

Задание № 3.

Почему именно государство называют главным из субъектов культурной политики? Согласны ли Вы с таким мнением? Ответ обоснуйте.

Задание № 4.

Прочтите отрывок из статьи Э. Дюркгейма «Ценностные и «реальные» суждения»: «Существуют различные типы ценностей. Одно дело — экономическая ценность, другое — ценности нравственные, религиозные, эстетические, метафизические. Столь часто предпринимавшиеся попытки свести друг к другу идеи добра, прекрасного, истинного и полезного всегда оставались напрасными. Ведь если ценность создается исключительно тем, как вещи затрагивают функционирование социальной жизни, то разнообразие ценностей становится труднообъяснимым. Если повсюду действует одна и та же причина, то откуда берутся совершенно различные следствия? С другой стороны, если бы ценность вещей действительно измерялась степенью их социальной (или индивидуальной) полезности, то система человеческих ценностей должна была бы быть подвергнута пересмотру и полному разрушению, т. к. с этой точки зрения место, отводимое в данной системе ценностям роскоши, было бы непонятно и неоправданно. По определению, избыточное не полезно или менее

полезно, чем необходимое. То, что излишне, может отсутствовать, не затрагивая серьезно жизненных функций. Словом, ценности роскоши являются дорогостоящими по природе; они стоят больше, чем приносят пользу». Какие типы ценностей выделяет в данной статье автор? В чем Дюркгейм видит разницу между этими ценностями? Приведите не менее трех примеров того, что для Вас сейчас является ценностью и объясните почему.

Задание № 5.

Согласно Э. Тайлору, «признание многовариантности культур, у каждой из которых своя нормативно-ценностная система регуляторов поведения человека, форм общения людей, способов их познавательно-преобразовательной деятельности, предполагает культурный плюрализм». Как Вы понимаете словосочетание «культурный плюрализм», исходя из приведенного текста? Какую концепцию Вы считаете наилучшей для развития современной российской культуры – культурный плюрализм или культурный монизм? Свой ответ обоснуйте, приведя не менее трех аргументов.

Задание № 6.

Как вы думаете, почему некоторые журналисты и публицисты называют телевидение «главным министерством культуры»? Можно ли сказать, что государство, поддерживая те или иные ТВ-программы, тем самым реализует свою культурную политику? Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы ТВ было по-настоящему общественным?

Задание № 7.

Умозаключите, какую роль играет научно-технический прогресс в культурном развитии человечества. Какие новые виды или направления искусства появились в современном мире благодаря активному развитию науки и техники? Приведите по три примера как позитивного, так и негативного влияния научно-технического прогресса на современную культуру.

Задание № 8.

Умозаключите, какое значение имеют священные тексты как памятники мировой культуры (на примере Библии и Корана). Оказывают ли они влияние на современную культуру? Свой ответ обоснуйте, приведя не менее трех аргументов.

Задание № 9.

Нидерландский философ и исследователь культуры Й. Хёйзинга в своем трактате «Homo ludens» написал следующее: «Под игровым элементом культуры здесь не подразумевается, что игры занимают важное место среди различных форм жизнедеятельности культуры. Не имеем мы в виду и того, что культура происходит из игры в результате процесса эволюции — в том смысле, что то, что первоначально было игрой, впоследствии переходит в нечто, игрой уже не являющееся, и что теперь может быть названо культурой. Ниже будет развернуто следующее положение: культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается. И те виды деятельности, что прямо направлены на удовлетворение жизненных потребностей, как, например, охота, в архаическом обществе, предпочитают находить себе игровую форму». Согласны ли Вы с мнением автора данного текста? Свой ответ обоснуйте, приведя не менее трех аргументов. Назовите не менее трех других культурологических концепций и имена их создателей.

Задание № 10.

Проанализируйте, какую роль сыграла Реформация в развитии европейской культуры. Укажите имена не менее трех деятелей Реформации. На какие виды европейского искусства оказала свое влияние Реформация? В качестве иллюстрации необходимо привести не менее трех примеров произведений искусства?

Задание № 11.

Как полагал академик Н.Н. Моисеев, «культура возникает как потребность, как отдельный вариант выхода из эволюционного тупика, как специальное изобретение механизмов самоорганизации, но со временем в ее развитии чрезвычайное значение имеет внутренняя логика (мы часто называем ее традицией. Если опираться на общую схему универсального эволюционизма и законы дивергенции, то, несмотря на многочисленные интегративные тенденции, можно ожидать, что палитра национальностей и разнообразие культур не приобретать тенденции к особому сокращению. Очевидно, что это разнообразие, как и разнообразие индивидуальностей, является огромным благом для популяции "человек разумный". Национальная и культурная унификация могут означать только прекращение развития». Согласны ли Вы с данным умозаключением? Ответ обоснуйте, приведя не менее трех аргументов.

Задание № 12.

Что такое проблема «культурного шока» в современном мире? В чем причины данного явления? Назовите не менее трех способов разрешения конфликта, возникающего при «культурном шоке».

Задание № 13.

Прочитайте отрывок из работы К. Ясперса.

«Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружена только эмпирически как факт, значимый для всех людей... Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть, где с паразитной плодотворностью шло также формирование человеческого бытия, которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным – если не своей эмпирической неопровержимостью, то, во всяком случае, некой эмпирической основой для Запада, да и Азии, для всех людей вообще, что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки их исторической значимости». Вспомните, какая эпоха, согласно концепции К. Ясперса, предшествовала т.н. «осевому времени». Укажите, в каких регионах мира находились центры «осевого времени», и какие древние народы можно отнести к «осевым» (привести три примера таких народов)?

Задание № 14.

Охарактеризуйте атеизм как феномен культуры. Как распространение атеизма влияет на развитие современного общества? Назовите хотя бы трех видных деятелей культуры из любой исторической эпохи, которые придерживались атеистических взглядов.

Задание № 15.

Музеи, архивы, библиотеки иногда называют «учреждениями памяти». В чем Вы видите проявление мемориальной функции учреждений культуры? Подтвердите свою мысль примерами. Как Вы считаете, изменяется ли функция учреждений культуры в эпоху информационного общества? В чем вы видите положительные и отрицательные стороны изменений?

Задание № 16.

Российско-американский социолог и культуролог П.А. Сорокин рассматривал развитие человечества как смену целостных социокультурных суперсистем, объединенных определенным единством ценностей и значений. Исторический процесс представлялся ему как «циклическая флуктуация», т.е. идущая законченными циклами смена типов культуры. П.А. Сорокин выделял три типа культуры: чувственную, идеациональную, идеалистическую как промежуточный вариант. Дайте краткую характеристику каждого типа культуры. Назовите по два исторических примера культур, относящихся к каждому из перечисленных в тексте типов.

Задание № 17.

Проанализируйте отрывок из работы Н.А. Бердяева «Философия Неравенства»: «Культура и цивилизация – не одно и то же. Культура родилась из культа. Истоки ее сакральны. Вокруг храма родилась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения. Ей передался иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это можно считать установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистичности, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же и природа культа, который есть прообраз осуществленных божественных тайн. Цивилизация не имеет такого благородного происхождения. Цивилизация всегда имеет вид *parvenu* (высочки). В ней нет связи с символикой культа. Ее происхождение мирское. Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. Культура всегда идет сверху вниз, путь ее аристократический. Цивилизация идет снизу вверх, путь ее буржуазный и демократический. Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации имеет общие признаки у всех народов, и признаки по преимуществу материальные, как, например, употребление железа и т.п. Культура же древних народов на самых начальных ступенях своих очень своеобразна и неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавилона, Греции и т.п. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудия». Чем, по мнению автора, принципиально отличаются культура и цивилизация? Ответ обоснуйте.

Задание № 18.

Сравните ключевые элементы западной и восточной культур. Перечислите факторы и раскройте определяющие их сходства и различия.

Задание № 19.

В современной культурологии сформировалось понятие «экология культуры». В научный оборот оно было введено Д. Лихачевым. Известный историк культуры отмечал, что «сохранение культурной среды задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Если природа нужна человеку для его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима человеку для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, следованию заветам предков, для его нравственной самодисциплины и социальности». Умозаключите, как связаны и чем отличаются общая экология и экология культуры?

Задание № 20.

Познакомьтесь с отрывками из работы Г. Риккерта «Науки о природе и науки о культуре». «...во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления и созданы. Или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и наоборот, всё, что возникло и выросло само по себе, может быть рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, как природа, то и должно быть рассматриваемо таким образом. В объектах культуры, следовательно, заложены (*haften*) ценности. Мы назовем их *благами* (*Güter*), чтобы таким образом отличить их как ценные части действительности от самих ценностей как таковых, не представляющих собой действительности, и от которых мы здесь можем отвлечься. Явления природы мыслятся не как блага, а вне связи с ценностями, и если от объекта культуры отнять всякую ценность, то он станет частью простой природы. Благодаря такому либо наличному, либо отсутствующему отнесению к ценностям мы можем с уверенностью различать два рода объектов, и мы уже потому имеем право делать это, что всякое явление культуры, если отвлечься от заложенной в нём ценности, необходимо может быть рассмотрено как стоящее также в связи с природой и, стало быть, как составляющее часть природы. Что же касается рода ценности, превращающей часть действительности в объекты культуры и выделяющей их этим самым из природы, то мы должны сказать следующее. О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют, но только, что значат (*gelten*) или не имеют значимости. Культурная ценность или фактически признается общезначимой, или же ее значимость и тем самым более чем чисто индивидуальное значение объектов, с которыми она связана, постулируется, по крайней мере, хоть одним культурным человеком. При этом, если иметь в виду культуру в высшем смысле слова, то речь должна идти не об объектах простого желания (*Begehren*), но о благах, к оценке которых или к работе над которыми мы чувствуем себя более или менее нравственно обязанными в интересах того общественного целого, в котором мы живем, или по какому-либо другому основанию. Этим самым мы отделяем объекты культуры как от того, что оценивается и желается инстинктивно (*triebartig*), так и от того, что имеет ценность блага, если и не на основании одного только инстинкта, то благодаря прихотям настроения.

...Ценности не представляют собой действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в значимости, а не в их фактивности. Но ценности связаны с действительностью, и связь эта... имеет два смысла. Ценность может, во-первых, таким образом присоединяться к объекту, что последний делается, тем самым, благом, и она может также быть связанной с актом субъекта таким образом, что акт это становится, тем самым, оценкой. Блага же и оценки могут быть рассматриваемы с точки зрения значимости связанных с ними ценностей, т.е. когда стараются установить, заслуживает ли какое-нибудь благо действительно наименования блага и по праву ли совершается какая-нибудь оценка. Однако я упоминаю об этом только для того, чтобы сказать, что исторические науки о культуре при исследовании благ и людей – оценивающих субъектов, не могут дать на подобные вопросы никакого ответа... Следовательно, тот метод «отнесения к ценности», о котором мы говорим и который должен выражать собой сущность истории, следует самым резким образом отделять от метода оценки, т.е. значимости ценности никогда не является проблемой истории, но ценности играют в ней роль лишь постольку, поскольку они фактически оцениваются субъектами и поскольку поэтому некоторые объекты рассматриваются фактически как блага. Если история, следовательно, и имеет дело с ценностями, то все же она не

является оценивающей наукой. Наоборот, она устанавливает исключительно то, что есть...» Какое различие между объектами природы и культуры выделяет автор? Как он понимает ценности культуры?

Задание № 21.

Познакомьтесь с отрывками из работы Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». «... Общество всегда было подвижно единством меньшинства и массы. Меньшинство – совокупность лиц, выделенных особо, массы – не выделенных ничем... Масса – это средний человек... В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному – единственному человеку можно определить, масса это, или нет. Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью... Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передергивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные – не те, кто крикливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего, и для кого жить – это плыть по течению, оставаясь таким, какой ни на есть, и не сляясь перерастить себя... Масса – это посредственность, и поверь она в свою одарённость, имел бы место не социальный сдвиг, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь на счёт собственной заурядности, безбоязненно утверждают своё право на неё и навязывают её всем и всюду. Как говорят американцы, отличиться – неприлично. Масса сминает всё непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что «все» – это ещё не все. Мир обычно был неоднородным и единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир становится массой... Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты – беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной натуры и, второе, врождённая неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь... Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурядному для этого требуется незаурядное самомнение... Сегодня... у среднего человека самые неукоснительные представления обо всём, что должно твориться во вселенной. Поэтому он разучился слушать. Зачем, если все ответы он находит в себе? Нет никакого смысла выслушивать, и, напротив, куда естественнее судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не встрял, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды»... Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство. Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом и точном смысле слова варварство. Именно его, не будем обманываться, и утверждает в Европе растущее вторжение масс...» О какой структуре культуры говорится в тексте. Как охарактеризовано соотношение «массы» и «меньшинства» в современной культуре?

Задание № 22.

Прочитайте текст О. Шпенглера. «Культуры суть организмы. Всемирная история – их общая биография. Огромная история китайской или античной культуры представляет собой морфологически точное подобие микроистории отдельного человека, какого-нибудь животного, дерева или цветка... В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга культур исчерпывается содержание всей человеческой истории... Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа, некий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную стихию. Но ее исполненное жизни существование... представляет собой сокровенную, страстную борьбу за утверждение идеи против сил хаоса, давящих извне, против бессознательного, распирающего изнутри, куда силы эти злобно стянулись... Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются – она становится цивилизацией». Ответьте на вопрос: Какое будущее ожидает европейскую культуру, согласно О. Шпенглеру? Ответ обоснуйте.

Задание № 23.

Познакомьтесь с отрывком из работы Р. Барта «Смерть автора». «Удаление автора – это не просто исторический факт или эффект письма: им до основания преобразуется весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст создаётся и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улечувивается, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература, отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла, – значит, в конечном счёте, отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон». Что по его мнению означает «смерть автора»? Чем она вызвана и каковы ее последствия? Как этот феномен проявляется в современной культуре?

Задание № 24.

Многие специалисты в современном мире опасаются быстрого развития информационных технологий. Выскажите аргументированное личное мнение о том, какую роль играют современные средства массовой коммуникации в развитии информационного общества. Согласны ли Вы с мнением, что появление искусственного интеллекта будет последним изобретением человечества и гибелью культуры? Свой ответ объясните.

Задание № 25.

Прочитайте текст: «Организация возникла в Петрограде незадолго до Октябрьского переворота как творческая и культурно просветительская. Активные деятели этой организации провозглашали задачу разрушения традиционной «дворянской культуры» и создания некой новой культуры путём развития творческой самостоятельности пролетариата. Главный теоретик организации – А.А. Богданов, в частности, писал: «Одна из основных задач нашей новой культуры – восстановить по всей линии связь труда и науки, связь, разорванную веками предшествовавшего развития... Эту идею надо последовательно провести во всём изучении, во всём изложении науки, преобразуя то и другое, насколько потребуется. Тогда царство науки будет завоевано для пролетариата». Умозаключите, о какой заметной культурно-просветительской

организации, возникшей в 1917 году, идёт речь. Обозначьте положительные и отрицательные стороны данной организации. Свой ответ объясните.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» направлена на изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере общей коммуникации, а также для делового и профессионального общения.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки магистрантов по направлению 52.04.03 Театральное искусство и входит в обязательную часть Блока 1.

Цели изучения дисциплины:

Цель изучения дисциплины - совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. готовность и способность выпускника осуществлять речевую деятельность на английском языке в профессиональных коммуникативных сферах деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

углубление знаний об английском языке;

усовершенствование навыков и умений, полученных на предыдущем этапе обучения;

усовершенствование профессиональных речевых умений;

расширение и углубление профессионального терминологического запаса по направлению Театральное искусство;

ознакомление с различными видами коммуникации;

изучение межкультурных особенностей коммуникации в различных странах и в различных культурах;

развитие навыков и умений профессиональной письменной коммуникации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4	УК-4.1. Знать формы речи (устной и письменной), языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности	УК-4.1.1.1. лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности и практического осуществления деловой коммуникации на иностранном языке; стратегии речевого этикета, необходимые для коммуникации в деловой среде	УК-4.1.2.1. понимать основное содержание профессиональных текстов, в том числе на иностранном языке, вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета	УК-4.1.3.1. ----- -	Доклад-презентация и дискуссия Семинар в диалоговом режиме Тренинг Тестовые задания
		УК-4.2. УК-4.1. Знать формы речи (устной и письменной), языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и	УК-4.2.1.1. лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности и	УК-4.2.2.1. вести беседу на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности; свободно выражать свои мысли и использовать этикетные формулы в условиях	УК-4.2.3.1. составления стандартных для профессиональной деятельности текстов на иностранном языке и перевода специальных текстов	

		достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности	практического осуществления деловой коммуникации на иностранной языке; стратегии речевого этикета, необходимые для коммуникации в деловой среде	письменной и устной деловой коммуникации на иностранной языке	с иностранного языка на родной
		УК-4.3. Иметь практический опыт использования основных грамматических категорий при выстраивании коммуникаций, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.3.1.1. различия между стандартами формальной и неформальной деловой коммуникации на ИЯ в устной и письменной формах в условиях профессиональной деятельности, формы и правила академического и профессионального письма, необходимые для составления и редактирования текстов профессиональной направленности.	УК-4.3.2.1. понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке, необходимую для профессиональной деятельности; составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста профессиональной тематики; выбирать адекватные цели профессиональной коммуникации языковые формы, анализировать их структурные и функциональные особенности, корректировать их в соответствии с принятыми национальными стандартами делового общения.	УК-4.3.3.1. деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач профессионального взаимодействия

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Communication as an activity		10								14	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тренинг / 5;
Тема 2. Cross-cultural communication.		10								14	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тренинг / 5;
Тема 3. Written academic communication		12								12	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тестовые задания / 6; Тренинг / 5;
Всего в семестре, час		32								40 из 40	100 (ТКУ+ПА)
		32 из 32									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 2											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 4. Overview of the speaking process		6								17	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тренинг / 5;

Тема 5. Media Project Management		6							17	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тренинг / 5;	
Тема 6. Acting Techniques		6	2						18	Доклад-презентация и дискуссия / 3; Семинар в диалоговом режиме / 10; Тестовые задания / 6; Тренинг / 5;	
Всего в семестре, час		18	2						52 из 52	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Communication as an activity

Communication: definition, types, forms. Typical features of different types of communication. The importance of communication. Verbal, nonverbal and visual communication. Communication styles. Features of effective communication. Barriers to communication. Communication breakdowns and ways of their overcoming.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

The importance of communication

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка к семинару в диалоговом режиме

Тема 2. Cross-cultural communication.

Definition and the history of cross-cultural development. Basic elements of cross-cultural communication. Stages of cross-cultural development. Cross-cultural communication methods. Culture differences: low/high context cultures; monochronic and polychronic cultures.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Basic elements of cross-cultural communication

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка доклада-презентации
4. Подготовка к семинару в диалоговом режиме

Тема 3. Written academic communication

Definition of academic discourse. Style and purpose of academic communication. Essays. Proposal. Report. Abstract as a part of a research paper.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тестовые задания

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Style and purpose of academic communication

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка к семинару в диалоговом режиме
4. Подготовка реферата

Тема 4. Overview of the speaking process

Techniques of audience attention attracting. Introducing and concluding the speech. Speech making process. Speech delivering. Principles of persuasive speaking. Special occasion speaking.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Special occasion speech

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка к семинару в диалоговом режиме
4. Подготовка реферата

Тема 5. Media Project Management

Definition of media management. Components of effective media management. Planning of a media project. Media project delivery. Embedding effective media project management

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Principles of effective media project management

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка доклада-презентации
4. Подготовка к семинару в диалоговом режиме

Тема 6. Acting Techniques

Principles of acting techniques. Stanislavsky's method. Meisner's technique. Laban Movement. M. Chekhov's technique. Practical Aesthetic Method.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тестовые задания

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Practical Aesthetic Method

Формы самостоятельной работы:

1. Работа с литературой, включая ЭБС,
2. источниками в сети Internet
3. Подготовка доклада-презентации
4. Подготовка к семинару в диалоговом режиме
5. Подготовка к тесту

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Павлова, Н. И. Основы академического письма : учебное пособие / Н. И. Павлова. — Тверь : Тверской государственный технический университет, 2023. — 84 с. — ISBN 978-5-7995-1281-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151177.html>
2. Кошеварова И.Б. Английский язык: межкультурная коммуникация : учебное пособие / Кошеварова И.Б., Молодых Е.А., Павлова С.В.. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2023. — 98 с. — ISBN 978-5-00032-654-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137486.html>
3. Гордина, Е. А. Читай и обсуждай. Бизнес-курс английского языка : учебное пособие / Е. А. Гордина, Л. С. Афанасьева. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-7014-0742-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87179.html>

Дополнительная литература

1. Ронжина Я.Н. Стилистика английского языка : учебно-методическое пособие / Ронжина Я.Н.. — Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2016. — 39 с. — ISBN 978-5-398-01625-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110535.html>
2. Филиппов, С. И. Практикум по межкультурному общению: как не попасть в ловушки коммуникации : учебное пособие / С. И. Филиппов. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2022. — 54 с. — ISBN 978-5-4437-1389-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128142.html>
3. Павлова, Н. И. Основы академического письма : учебное пособие / Н. И. Павлова. — Тверь : Тверской государственный технический университет, 2023. — 84 с. — ISBN 978-5-7995-1281-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151177.html>
4. Китова Е.Т. Межкультурная коммуникация. Cross-cultural communication : учебное пособие / Китова Е.Т., Камышева Е.Ю.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-7782-2843-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91396.html>
5. Таратухина Ю.В. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : учебное пособие / Таратухина Ю.В., Цыганова Л.А., Ткаленко Д.Э.. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-7598-1424-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101581.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. Cross-cultural communication/<https://www.communicationtheory.org/cross-cultural-communication/>
2. Mind tools/<https://www.mindtools.com/CommSkill/Cross-Cultural-communication.htm>
3. Management study guide/https://www.managementstudyguide.com/business_communication.htm

4. Essaypro.com/<https://essaypro.com/blog/academic-essay>
5. Официальный сайт BBC (подкасты)/<http://www.bbc.co.uk/podcasts>
6. Лексика на тему театр/<https://englishforbeginner.ru/leksika-na-temu-teatr-the-theatre/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 1 и 2 семестрах

Оценочные средства:

Зачет

Доклад-презентация и дискуссия

Семинар в диалоговом режиме

Тренинг

Тестовые задания

Процедура оценивания:

Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-10 баллов

Задание 2: 0-10 баллов

Задание 3: 0-20 баллов

«Зачтено»

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Communication as an activity

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

- 1) Communication types.
- 2) Verbal communication: features, challenges.
- 3) Nonverbal communication: features, challenges.
- 4) The importance of body language.
- 5) Visual communication: features, challenges.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Cross-cultural communication.

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

1. Communication types.
2. How to communicate your ideas effectively.
3. Why does communication fail?
4. Communication barriers.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Written academic communication

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

1. Academic discourse.

2. Features of academic communication.
3. Theory and practice of writing research essays.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Overview of the speaking process

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

1. Verbal communication: features, challenges.
2. How to communicate your ideas effectively.
3. Why does communication fail?
4. Communication barriers.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Media Project Management

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

1. Media project organization and roles.
2. Media project environment.
3. Media project management plans.
4. Media project management tools and techniques.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Acting Techniques

3 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

1-2- некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил на все вопросы в ходе дискуссии;

0 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.

Make a report using on of the themes:

1. Classical Acting method by K. Stanislavsky
2. Chekhov Acting method
3. The importance of body language.
4. Visual communication: features, challenges.

Семинар в диалоговом режиме. Тема 1. Communication as an activity

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал,

определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Вариант 1

Render the text into Russian. What is the main idea? Do you agree with it? Comment upon it.

Communication, as one of the main human needs, is closely related to his activities. Some psychologists, especially foreign ones, believe that communication and activity are opposite concepts. When considering this issue, you need to take into account different approaches to determining this relationship.

Representatives of domestic psychology put forward the theory of the unity of communication and human activity. Such conclusions were drawn from the belief that human communication is a living and real relationship between individual individuals. They, in turn, are always born on the subject of something, for some reason or because of some activity of this or that person. This means that their communication is mediated by the presence of some kind of common occupation, which means that communication itself is part of the entire active process.

There is a third point of view, the adherents of which say that human activity and human communication are not elements of one whole, but rather varieties of each other. According to this theory, communication is a special kind of human activity.

Despite such differences, all three opinions have common points. They confirm the close and inseparable connection between communication and activity as such, and believe that they should be analyzed only in the context of each other.

Вариант 3

Make up the table using the expressions given below.

Ability to perform varied activities	
Ability to work under pressure	
Effective communication	
Interpersonal skills	
Ability to gather and use information	

To train two new employees, to be aware, to find information, to communicate well, to read the local newspaper and a national newspaper daily, to decide which tasks are the most important, to need human relations, to write report or a letter, to resolve employee conflicts, to solve many small problems, to rearrange the office space, to plan their time.

Match these words with their synonyms.

1. to pass along	a) communication
2. career	b) to give
3. to perform	c) promotion
4. to solve	d) glance through
5. schedule	e) relation
6. skimming	f) plan
7. interacting	g) to carry out
8. to be aware	h) communication
9. concern	i) to know

Семинар в диалоговом режиме. Тема 2. Cross-cultural communication.

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Read the text and comment upon it. What is the main purpose/problem of cross-cultural communication?

Cross cultural communication thus refers to the communication between people who have differences in any one of the following: styles of working, age, nationality, ethnicity, race, gender, sexual orientation, etc. Cross cultural communication can also

refer to the attempts that are made to exchange, negotiate and mediate cultural differences by means of language, gestures and body language. It is how people belonging to different cultures communicate with each other.

Each individual can practice culture at varying levels. There is the culture of the community he grows up in, there is work culture at his work place and other cultures to which one becomes an active participant or slowly withdraws from. An individual is constantly confronted with the clash between his original culture and the majority culture that he is exposed to daily. Cultural clashes occur as a result of individuals believing their culture is better than others.

Cross cultural communication has been influenced by a variety of academic disciplines. It is necessary in order to avoid misunderstandings that can lead to conflicts between individuals or groups. Cross cultural communication creates a feeling of trust and enables cooperation. The focus is on providing the right response rather than providing the right message.

When two people of different cultures encounter each other, they not only have different cultural backgrounds but their systems of turn – talking are also different. Cross cultural communication will be more effective and easier if both the speakers have knowledge of the turn taking system being used in the conversation (For example: One person should not monopolize the conversation or only one person should talk at a time).

Семинар в диалоговом режиме. Тема 3. Written academic communication

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Read the text and speak about the peculiarities of academic writing. Do you have any difficulties in this field?

Having analyzed the peculiar features of my academic papers and the difficulties I experienced while writing them, I determined the main issues which can be discussed as influential for the successful development of efficient writing skills. The main aim of academic writing is in providing a strong argument with the help of which the writer presents his or her vision of the definite controversial problem (Moon, 2004). That is why, to develop an effective argument, I should present clearly my position according to the aspects of the problem. This position should be given in the thesis statement and supported with definite reasons.

To avoid difficulties in developing a successful claim for the work, it is important to contribute to such details of the thesis as the presentation of the main idea and its support with the reasons or evidence. The presentation of the effective thesis statement in relation to which it is necessary to develop the whole argument is one of the main challenges for me in academic writing. Moreover, some difficulties are also associated with the appropriate and detailed analysis of the evidence which supports the idea presented in the topic sentence of the paragraph. It is important to follow the main claim and provide it with effective analysis and argumentation (Northedge, 2005)

Семинар в диалоговом режиме. Тема 4. Overview of the speaking process

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Read the text and speak on its main idea. Choose any component mentioned in the text and give your comment upon it. Compare this process with others used in communication.

There are a number of models used to demonstrate the process of public speaking. Many researchers have worked to create a visual image or representation of the communication process so that you can more easily understand the different components and how they work together. The terms used by different authors, texts, and models vary slightly as well, but don't let that worry you. In this chapter you'll quickly see that even though the terms and models may vary slightly, the process of communicating is universal. Most who study the speech communication process agree that there are several critical components present in nearly every speech. We have chosen in this text to label these components using the following terms:

- Speaker
- Listener(s)
- Message
- Channel
- Context
- Interference

- Feedback

Семинар в диалоговом режиме. Тема 5. Media Project Management

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Read the text and say what is its main idea/ What are the the functions of media project management? What is necessary for successful media management?

At its core, successful media management is defined by how well a Project Manager (PM) is able to supervise and motivate their team and utilize, available resources in a cost-effective manner. However, creating, executing, and evaluating a media plan requires time, money, and resources.

To help sustain successful media management, consider these five processes:

1. Identify the Right Channels

Just a few years ago, most brands primarily concerned themselves with traditional media such as television, radio, newspaper, and other print publications. And while these mediums are going nowhere fast, various social media outlets have established themselves as legitimate marketing channels.

To help decide what's best for your business, take an in-depth look at the demographics you are trying to reach. Consider factors such as the age and buying habits of your intended audiences. While avenues such as Facebook and television may be more ubiquitous when compared to Pinterest and podcasts, it's important to pinpoint exactly where your customers spend their time. If you're not sure, just ask!

2. Provide Value

As with any successful campaign, it's important to connect with your audience. No matter which networks or mediums you choose to pursue, if you want to contribute to the overall conversation, you must do so in a way that provides value for your intended audience. Be timely and engaging—and offer interesting, entertaining, or useful content that is easy to digest and interpret.

As media vets will be the first to tell you, it's already a convoluted market—don't simply add to the white noise. As a rule of thumb, positive, emotional content is the most efficient way to reach your audience.

3. Interact with Your Audience

Any form of media, by definition, is a platform where your company can interact with others. Whether it's through social media or through traditional mediums, engaging with your audience should be your primary concern. Much like providing value, it's important to sustain these interactions. Ask questions, share views, and express your opinions.

More so than ever before, social media enables direct interaction. And while social platforms grant clients direct access to your business, the demand for daily interaction has also increased. Failing to communicate with your audience is a catastrophic mistake. Make your audience feel important and reward them with contests, exclusive content, and special promotions.

4. Utilize Your Team's Talents

You'd be surprised at your team's cross-platform capabilities—and at the similarities between many media mediums. Leveraging the strengths of your existing team can save you time, money, and the hassles associated with contract and freelance workers.

Be smart when organizing your media efforts. Partner closely with other departments—PR, web, creative, HR, etc.—to develop an effective structure and plan that is beneficial to everyone involved.

5. Don't Be Afraid to Experiment

One of the takeaways for PMs in media is that there is no uniformity—and that it is constantly changing. Therefore, the field of media management is neither clearly defined nor cohesive. With this in mind, it's important to remain receptive to change and open to experimenting.

Unlike traditional media, it's far easier to experiment with social media, largely due to execution costs. By experimenting, PMs can determine which social posts and campaigns have the greatest impact on campaigns—and which strategies to fully incorporate into their integrated media plans.

Семинар в диалоговом режиме. Тема 6. Acting Techniques

7-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

3-6 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

0-2 – низкий теоретический уровень знаний, низкая способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения заданий.

Read the text and say what are the main characteristic features of the mentioned technique. Compare it with any other methods. What are advantages and disadvantages?

The Practical Aesthetics Acting Method was created by William H. Macy and David Mamet. The foundation of this acting method was based on the lessons of Stanislavski, Epictetus, and Sanford Meisner. This acting method is based on a four-step analysis that allows the actor to act to their fullest potential. The steps are as follows:

Literal: A basic description of what exactly is going on

Want: What a character wants the actor to do or say while acting

Essential Action: What the requirement of the actor is in a particular scene. It is important to know that what the actor is doing is different from what the character is doing

As If: The As If is connected to the essential action of the actor's real life. In simpler words, the essential action means "to retrieve what is mine."

For example, it's as if my sibling has taken the food that I was going to eat later that day. I need to get it back because it is mine. This step is used as a memory device so a spark can be created that will involve the character in the scene even more. It helps an actor to apply fiction is a different aspect of their life.

The main purpose of this acting technique is to accentuate the acting experience instead of basing everything on the character. The main focus is on how the actor is conveying the feelings of a character. The famous Hollywood actors that follow this acting method are William H. Macy, Rose Byrne, Felicity Huffman, Jessica Alba, Scott Parker, Clark Gregg, and Camryn Manheim.

Тренинг. Тема 1. Communication as an activity

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Complete the sentences with the right form of the verb in brackets:

Communication (1) _____ (to give, to receive) or (2) _____ (to exchange) ideas, data, information, signals or messages through appropriate media, enabling individuals or groups (3) _____ (to persuade, to seek, to give) information or (4) _____ (to express) emotions.

Communication (5) _____ (to be) usually a two-way process. It is not just giving information or signaling someone; it also (6) _____ (to involve) the comprehension of the information or the signal by the receiver. When the act of giving information or sending message (7) _____ (to reach) the recipient and gets comprehended by him/her and the receiver sends feedback as desired by the sender, the process of communication (8) _____ (to be said) to be complete. Communication, therefore, (9) _____ (to involve) more than one person.

Тренинг. Тема 2. Cross-cultural communication.

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Read the text and make 10 special questions and 10 general questions .

Language is a complex code, broadly constructed and extensively shared, that allows a group of human beings to communicate their thoughts to one another. A major advantage of human language being a learned symbolic communication system is that it is infinitely flexible. Meanings can be changed and new symbols can be created. This is evidenced by the fact, that new words invented daily and the meaning of old ones changes. This allows us to respond linguistically to major environmental, historical, and social changes. Language does not exist apart from culture, that is, from the socially inherited assemblage of practices and beliefs that determines the texture of our lives. Culture (from the Latin cultura stemming from colere, meaning "to cultivate,") generally refers to patterns of human activity and the symbolic structures that give such activities significance and importance.

Тренинг. Тема 3. Written academic communication

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Choose the correct form of the verb in brackets:

Written communication skills (1) _____ (to be/ is/ are) among the most important skills to learn. These skills are powerful tools that can (2) _____ (to use/to be used) to share information with a large number of people. Students (3) _____ (to need/ needing/ need) written communication skills to communicate with their lecturers and (4) _____ (to apply/ apply/ are applying) for scholarships, internships, jobs, etc. Poor communication skills can (5) _____ (cost/ to cost) you a lot, you may (6) _____ (to lose/lose) a scholarship or internship because your application letter (7) _____ (is/ was/ were) poorly written. Written communication is one of the most common and effective methods of communication. This type of communication (8) _____ (becomes/ is becoming) increasingly important in the digital age. According to the National Association of Colleges and Employers, 77.5% of employers (9) _____ (are want/ want) a candidate with strong written communication skills.

Тренинг. Тема 4. Overview of the speaking process

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Fill in the gaps with the following words:

skills/ produce/ phonemes/ accents /speech/ articulation/ complex / speech/ brain/ linguistics

(1) _____ involves the precise movements of the tongue, lips, jaw, and soft palate to shape the sound into recognizable speech sounds or (2) _____.

When we speak, our (3) _____ sends signals to the muscles responsible for controlling these (4) _____ organs, guiding them to (5) _____ different articulatory configurations that result in distinct sounds. For example, to form the sound of the letter “t,” the tongue makes contact with the alveolar ridge (the ridge behind the upper front teeth), momentarily blocking the airflow before releasing it to create the characteristic “t” sound.

The articulation process is highly (6) _____ and allows us to produce a vast array of speech sounds, enabling effective communication. Different languages use different sets of speech sounds, and variations in articulation lead to various (7) _____ and dialects.

Efficient articulation is essential for clear and intelligible (8) _____, and any impairment or deviation in the articulatory process can result in speech disorders or difficulties. Speech therapists often work with individuals who have articulation problems to help them improve their speech and communication (9) _____. Understanding the mechanisms of articulation is crucial in studying (10) _____, phonetics, and the science of speech production.

Articulators are the organs and structures within the vocal tract that are involved in shaping the airflow to produce specific sounds.

Тренинг. Тема 5. Media Project Management

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Fill in the gaps with the necessary prepositions: for, in, on, of

How is social media project management different (1) ___ traditional management? Traditional project management usually focuses (2) ___ producing a product or service. Social media project management's product is a series of social media marketing campaigns. Both types (3) ___ project management include an element of customer interaction — but (4) ___ social media projects, it's all about the customer. Traditional project managers need to account for customer feedback and customer pain points to guide their teams (5) ___ creating desirable products and services. Social media project managers, much like marketing project managers, need to do a deep dive (6) ___ their target audience, learning as much about them as possible so that they can guide their teams (7) ___ creating campaigns that resonate

Тренинг. Тема 6. Acting Techniques

4-5 - высокий уровень теоретических знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

2-3 - низкий уровень теоретических знаний, частичная способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

0-1 - отсутствие теоретических знаний по обсуждаемой проблеме, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания.

Fill in the gaps with the necessary prepositions: behind, in, before, for, on, of

(1) ___ playing the neurotic character Truman Burbank (2) ___ The Truman Show, Jim Carrey studied Philosophy, religion and psychology, to understand how a person would react (3) ___ such an environment.

The idea (5) ___ method acting is (6) ___ the actor "to live" the story. Artists must understand their character's inner world and motivations in-depth, expressed through physical actions and dialogue.

Method acting focuses (7) ___ <https://myactingagent.com/how-to-get-an-acting-agent-without-experience/> personal experience, recalling emotions, and sense memory.

Method acting requires a lot (8) ___ work and practice to become absorbed (9) ___ the role, however, it can have great results when done correctly. Actors must remain in control and not go overboard (10) ___ portraying any particular emotion or circumstance.

Тестовые задания. Тема 3. Written academic communication

5-6 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

2-4 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества;

0-1 – менее 50% правильных ответов

Choose the right answer:

1. Which is the most important and of having the most weightage among the followings

- a) Research paper
- b) Conference paper
- c) Patent

2. The prime focus of academic writing is

- a) Language
- b) Reader friendliness
- c) Tables
- d) Figures

3. Which is the right flow of action in academic writing?

- a) Critical Reading-outline-first draft-multiple drafts- final draft- communicate- follow up
- b) Outline-first draft-multiple drafts- final draft- Reading-communicate- follow up
- c) Reading-writing draft-communicate-follow up
- d) Writing the First draft- checking-final draft-communicate- follow up

4. Academic writing is important to students for

- a) A better understanding of the topic
- b) Triggering critical thinking
- c) Improving CV
- d) All of the above

5. Which is the correct statement?

- a) You can not do academic writing if you are not doing research
- b) Teacher's don't need academic writing skills
- c) Academic Writing is the benchmark to assess the academic proficiency

6. Which is the right flow of action in academic writing

- a) Outline-first draft-multiple drafts- final draft- Reading-communicate- follow up
- b) Reading-writing draft-communicate-follow up-revision

- c) Writing the First draft- checking-final draft-communicate- follow up
d) Critical Reading-outline-first draft-multiple drafts- final draft- communicate- follow up
7. Which of the two terms can be used together in a research article as per journal requirement?
a) Introduction and acknowledgment
b) Results and discussion
c) Methods and reference
d) Materials and discussions
8. Title of the paper should be?
a) Simple
b) Reader-friendly
c) Representative of study
d) All of the above
9. Targeting of journals should be done on the basis of
a) Scope of journal
b) Impact factor of the journal
c) Quality of the work in the manuscript
d) All of the above
10. Conclusion of an article gives information on
a) Future perspective of research work
b) Correlation of results with the previous study
c) The central idea of the research work
d) Sources of the study
11. The abstract must not contain
a) Abbreviations
b) Aim of the study
c) Results
d) Conclusion
12. Comma must be thereafter
a) Therefore
b) Otherwise
c) For instance
d) All of the above
13. Passive voice should be made
a) To emphasize on the object rather than the subject
b) To illustrate a universal or general truth
c) To be polite in tone
d) All of the above
14. In academic writing it should be avoided
a) Writing in first person
b) Writing in reader-friendly way
c) Writing in the third person
d) All of the above
15. Cohesion is
a) Technical aspect
b) Grammatical aspect
c) Phonetic aspect
d) All of the above
16. cohesive writing is
a) Reader-friendly
b) Easy to follow
c) Containing ornamental language
d) a & b both
17. The language services and software is/are
a) SWAN
b) Origin
c) SPSS
d) All of the above
18. 'Expectancy relation' between lexical items

- a) Repetition
- b) Collocation
- c) Synonymy
- d) All of the above

19. Which should be avoided in academic writing?

- a) Acronym
- b) Slang
- c) Idioms
- d) All of the above

20. A good and simple technique to identify the language error

- a) Rely on a spell checker
- b) Getting checked from friends
- c) Reading aloud
- d) None of the above

21. Which of the following is correct?

- a) Team and group are same things.
- b) Team is a group having common goals.
- c) Team is a group with different goals.
- d) None of the above

22. In an organization, a team is involved in testing of software. This type of team is known as

- a) Software Team
- b) Quality Team
- c) Work Team
- d) Organization Team

23. Which of the following is correct?

- a) Honesty is important for team work.
- b) Enthusiasm is important for effective teamwork.
- c) Both, honesty and enthusiasm are important for team work.
- d) Team is dependent on team leader's guidance.

24. Which of the following is correct?

- a) A team is possible with one member.
- b) A team needs at least two members.
- c) Number of members are not defined to call a group as team.
- d) None of the above

25. Which of the following is correct?

- a) There is no significant difference between formal and informal accountability in a team.
- b) There is need to understand concept of accountability for team leaders.
- c) There is need to understand concept of accountability for team members.
- d) Both (b) and (c) are correct.

26. Which of the following is a challenge in developing good communication environment in a team?

- a) Language difference
- b) Premature judgement
- c) Information overload
- d) All of the above

27. Which of the following is correct?

- a) Writing research paper in top journals need international team.
- b) Writing research papers in top journals need large team.
- c) Writing research papers in top journals need team with complementary skills.
- d) All of the above

28. Which of the following is a possible conflict in team while doing academic writing?

- a) Sequence of authorship
- b) Who will be corresponding author?
- c) Addition/ deletion of an author's name
- d) All of the above

29. Which of the following is a cause of conflict in team?

- a) Communication problems
- b) Different perspectives
- c) Role ambiguity
- d) All of the above

30. Which of the following is a suitable way to resolve conflict in academic writing teams?

- a) By discussion
- b) By collaborating
- c) By accommodating
- d) All of the above

31. Methodology in grant proposal

- a) Must be addressed in detail
- b) Must be brief

- c) Need not to discussed
- d) Just need the name of method

32. What thing you must have before grant proposal writing

- a) Related prior publications/ experience
- b) Already done the work
- c) Both 1 & 2
- d) Equipment quote

33. The research project/ grant proposal may be related to

- a) PG dissertation
- b) Ph D work
- c) Both 1 & 2
- d) Any routine work

34. What should be the first expected outcome in any science grant proposals

- a) Publications in high impact
- b) Thesis as output
- c) Both 1 & 2
- d) Patent

35. Participation in conferences are needed for

- a) Sharing your research on national and international platform
- b) Exchanging ideas and updating knowledge and ideas
- c) Basis for collaboration
- d) All of the above

36. What is / are to be studied before planning a book

- a) Competition
- b) Target readers
- c) a & b
- d) Research articles

37. Points for targeting publisher for book is/are

- a) Reputation, experience, policy
- b) Geographical coverage
- c) a & b
- d) Time to publish

Тестовые задания. Тема 6. Acting Techniques

5-6 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

2-4 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества;

0-1 – менее 50% правильных ответов

1. Which acting technique emphasizes the actor's emotional connection to the character and the play's circumstances?

- 1. Method Acting
- 2. Stanislavski System
- 3. Brechtian Acting
- 4. Classical Acting

2. Which acting technique encourages actors to explore the physical and emotional aspects of a character through improvisation and movement?

- 1. Meisner Technique
- 2. Viewpoints
- 3. Suzuki Method
- 4. Laban Movement Analysis

3. Which acting technique emphasizes the actor's use of voice, body, and imagination to create a vivid and believable character?

- 1. Lecoq Method
- 2. Neutral Mask Technique
- 3. Feldenkrais Method
- 4. Alexander Technique

4. Which acting technique encourages actors to find the truth and authenticity of a character through personal experiences and emotions?

1. Method Acting
2. Stanislavski System
3. Brechtian Acting
4. Classical Acting

5. Which acting technique emphasizes the actor's ability to create a character's physicality and movement through detailed observation and imitation?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Laban Movement Analysis

6. Which acting technique encourages actors to explore the relationship between the actor and the audience, often breaking the fourth wall to directly address the audience?

1. Brechtian Acting
2. Epic Theatre
3. Verbatim Theatre
4. Documentary Theatre

7. Which acting technique emphasizes the actor's ability to create a character's inner life and emotions through the use of subtext and psychological realism?

1. Method Acting
2. Stanislavski System
3. Brechtian Acting
4. Classical Acting

8. Which acting technique encourages actors to explore the physical and emotional aspects of a character through the use of masks and movement?

1. Neutral Mask Technique
2. Lecoq Method
3. Suzuki Method
4. Laban Movement Analysis

9. Which acting technique emphasizes the actor's ability to create a character's physicality and movement through the use of specific exercises and training?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Laban Movement Analysis

10. Which acting technique encourages actors to explore the relationship between the actor and the text, often using improvisation and rehearsal to create a unique interpretation of the play?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Text Analysis

11. Which acting technique emphasizes the actor's ability to create a character's physicality and movement through the use of specific exercises and training?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Laban Movement Analysis

12. Which acting technique encourages actors to explore the relationship between the actor and the text, often using improvisation and rehearsal to create a unique interpretation of the play?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Text Analysis

13. Which acting technique encourages actors to explore the relationship between the actor and the text, often using improvisation and rehearsal to create a unique interpretation of the play?

1. Meisner Technique
2. Viewpoints
3. Suzuki Method
4. Text Analysis

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа 1 семестр

Answer the question:

- 1) What is media management?
- 2) What is strategic planning?
- 3) What factors influence on project executing.
- 4) What are media project management competences?
- 5) What are the principles of project management?
- 6) What is project environment?
- 7) What types of communication are there?
- 8) What forms of communication are there?
- 9) What is verbal communication?
- 10) What is non-verbal communication?
- 11) What is visual communication?
- 12) What communication styles do you know?
- 13) What barriers to communication do you know?

- 14) What communication breakdowns do you know?
- 15) What is cross-cultural communication?
- 16) What elements of cross-cultural communication do you know?
- 17) What stages of cross-cultural communication are there?
- 18) What cross-cultural communication methods are there?
- 19) What are low context cultures?
- 20) What are high context cultures?
- 21) What are monochronic cultures?
- 22) What are polychronic cultures?
- 23) What is academic discourse?
- 24) What is the purpose of academic communication?
- 25) What is a proposal?

Задания 2 типа 1 семестр

Answer the question:

1. What jobs are in the theatre?
2. What jobs are needed to make a film?
3. What are the features of a good screen?
4. What competences are necessary for an actor?
5. What competences are necessary for a media producer?
6. What competences are necessary for a film director?
7. What competences are necessary for a journalist?
8. What professional skills are needed for an actor?
9. What are pros and cons of being an actor?
10. What techniques of audience attention attracting do you know?
11. How can a speaker introduce and conclude the speech?
12. What is speech making process?
13. What are the principles of persuasive speaking?
14. What types of speeches do you know?
15. What is media project management?
16. What are the components of effective media management?
17. What are the parts of a media project?
18. What are the ways of a media project delivery?
19. What objectives of a media project do you know?
20. What is a time management of a project?
21. What principles of acting do you know?
22. What techniques of acting do you know?
23. What are the media project costs?
24. What risks of a media project do you know?
25. How can quality of a media project be evaluated?

Задания 3 типа 1 семестр

- 1) Elaborate on media project organization and roles. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 2) Elaborate on media project environment. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 3) Elaborate on media project management plans. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 4) Elaborate on media management tools and techniques. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 5) Elaborate on verbal communication. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 6) Elaborate on non-verbal communication. Analyze its strong and weak points. Provide examples.
- 7) Elaborate on visual communication. Analyze its strong and weak points. Provide examples. Look at the infographics below. Comment upon its efficiency.

- 2) Elaborate on various communication styles. Provide examples. Comment upon the situation below.

It is so embarrassing that one of my German colleagues communicates in a very formal way in the office and when we go out to have beer he seems to be my best friend. It is strange because I do not know how to behave with him.

(Hungarian male 36)

- 3) Elaborate on features of effective communication. Provide examples.
- 4) Speak about barriers to communication. Provide examples of the most common difficulties. Say how we can overcome them. Comment upon the situation below.

I think my German colleague is not good at English. I told him that I have a problem with my job. He did not help me. Somebody told me to ask him directly to help me to solve the problem. But I think he does not understand my question or he is simply impolite.

(Hungarian male 48)

- 5) Speak about communication breakdowns. Provide examples. Say how we can overcome them. Comment upon the situation below.

I started to work for a German company (automotive industry) 2 years ago. The only advantage is to work there that the salary is much higher than at the firm I used to work. I can't stand my direct boss (male, 31) who never let me enter the room first, never opens the door when we arrive there at the same time. I know that he is responsible for our department but there are 18 Hungarians and he is the only one who is from Germany.

(Hungarian female, 34)

- 6) Speak about the development of cross-cultural communication.
- 7) Speak about the importance of cross-cultural communication.
- 8) Speak about basic elements of cross-cultural communication. Provide examples.
- 9) Speak about stages of cross-cultural development. Say what stage is the most important from your point of view. Explain why.
- 10) Speak about cross-cultural communication methods. Say what method is the most efficient from your point of view. Explain why.
- 11) Identify the differences between low and high context cultures. Provide examples. Comment upon the situation below. What is the problem? Why does it occur? Is it possible to avoid it?

Mr. Patterson: Good morning, Mr. Wyman, thanks for meeting with me this morning. As you know, our division has been doing very well this quarter. In fact, our numbers are up across the board.

Mr. Wyman: Yes, I've seen your quarterly reports. Nice job!

Mr. Patterson: Thanks. In order to recognize their hard work, I've made some changes in our sales teams. I've created team leaders in each group. In our product group, I promoted Lee Young-sam. In the marketing group, I promoted Chun Tae-woo, and in the technology group, I promoted Choi Mino. All of them have been real leaders. I think this idea will really motivate them. In fact, I met with the groups individually and announced the promotions.

Mr. Wyman: Good job, Patterson. I can see you're really on top of things. Good work.

Two Months Later

Mr. Patterson, Mr. Wyman, and Park Young Sam, a Korean manager, are discussing the poor performance of Mr. Patterson's sales teams.

Mr. Wyman: Well, just look at these dismal results. The numbers for this quarter are way down from last quarter. What's happened? *Mr. Patterson:* I don't know. Ever since I introduced the team leader concept, the groups' productivity has really plummeted. I thought it was a great idea. I guess I chose the wrong people to lead the teams. I'll assign new leaders tomorrow.

Park Young Sam: Well . . . you may select new leaders if you desire, but the men you chose were all very capable. However, by elevating them, you made them stand out and disrupted the harmony of each group. In Korea, we all work hard for the group . . . not just one person.

Mr. Patterson: I guess I should have just left things as they were.

- 12) Identify the differences between monochronic and polychronic cultures. Provide examples. Comment upon the situation below. What is the problem? Why does it occur? Is it possible to avoid it?

A businessman becomes frustrated when the customs official takes too long to stamp their passport and help them pass through the body scanner. The official moves at a slow pace because other team members keep interrupting him, and his phone keeps ringing. The businessman wants the official to finish one task – stamping his passport – before moving on to the next. Instead, the official is trying to complete multiple tasks at once.

- 13) Characterize Russia from the point of view of its cultural peculiarities in terms of low and high context cultures/ monochronic and polychronic.
- 14) Speak about academic discourse and its typical features. Provide examples.
- 15) Speak about the importance of academic discourse.
- 16) Speak about the style and purpose of academic communication. Provide examples.
- 17) Characterize the types of academic communication. Provide examples.
- 18) Speak about business communication and its typical features. Provide examples.
- 19) Speak about the importance of communications in theatre management.

Задание 1 тина 2 семестр

Project Context

The project is affected by the type of organization in which the project is conducted and how the organization is organized to manage projects.

Organizations fulfill a societal role to meet economic, religious, and governance functions. Local factories, churches, and hospitals are all organizations that provide some social or community need. Factories create wealth and jobs, churches provide spiritual and common social needs for communities, and government organizations provide regulations and services that allow for an orderly society. These organizations have different views of time and each organization develops an operational approach to accomplishing the purpose of the organization over that time horizon. For example, a religious group might begin construction of a cathedral that would take several lifetimes to complete, government performance is reviewed at election time, and a publicly owned company must justify its use of money each year in the annual report.

Organizations operate to effectively and efficiently produce the product or service that achieves the organization's purpose and goals as defined by the key stakeholders—those who have a share or interest. An organization seeks to develop stable and predictable work processes and then improve those work processes over time through increased quality, reduced costs, and shorter delivery times. Total quality management, lean manufacturing, and several other management philosophies and methodologies have focused on providing the tools and processes for increasing the effectiveness and efficiency of the organization. Historically, these methodologies focused on creating incremental and continuous improvement in work processes. More recently, organizations are increasingly focused on step changes that take advantage of new technologies to create a significant improvement in the effectiveness or efficiency of the organization.

Often, these initiatives to increase organizational effectiveness or efficiency are identified as projects. Economic organizations will initiate a project to produce a new product, to introduce or revamp work processes to significantly reduce product costs, or to merge with other organizations to reduce competition or lower costs and generate additional profits. A social organization, such as a hospital, may build a new wing, introduce a new service, or design new work processes to reduce costs. A government organization may introduce a new software program that handles public records more efficiently, build a new road to reduce congestion, or combine departments to reduce costs.

One way to improve understanding of project management is to contrast project management with operations management. Whether in an economic, socioreligious, or government organization, managers are charged with effectively and efficiently achieving the purpose of the organization. Typically, a manager of an economic organization focuses on maximizing profits and stockholder value. Leaders with socioreligious organizations focus on effective and efficient delivery of a service to a community or constituency, and governmental managers are focused on meeting goals established by governmental leaders.

(2754)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 2

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Project Start-Up

The start-up of a project is similar to the start-up of a new organization. The project leader develops the project infrastructure used to design and execute the project. The project management team must develop alignment among the major stakeholders - those who have a share or interest - on the project during the early phases or definition phases of the project. The project manager will conduct one or more kickoff meetings or alignment sessions to bring the various parties of the project together and begin the project team building required to operate efficiently during the project.

During project start-up, the project management team refines the scope of work and develops a preliminary schedule and conceptual budget. The project team builds a plan for executing the project based on the project profile. The plan for developing and tracking the detailed schedule, the procurement plan, and the plan for building the budget and estimating and tracking costs are developed during the start-up. The plans for information technology, communication, and tracking client satisfaction are all developed during the start-up phase of the project.

Flowcharts, diagrams, and responsibility matrices are tools to capture the work processes associated with executing the project plan. The first draft of the project procedures manual captures the historic and intuitional knowledge that team

members bring to the project. The development and review of these procedures and work processes contribute to the development of the organizational structure of the project.

The project scope is a document that defines the parameters—factors that define a system and determine its behavior—of the project, what work is done within the boundaries of the project, and the work that is outside the project boundaries. The scope of work (SOW) is typically a written document that defines what work will be accomplished by the end of the project—the deliverables of the project. The project scope defines what will be done, and the project execution plan defines how the work will be accomplished. No template works for all projects. Some projects have a very detailed scope of work, and some have a short summary document. The quality of the scope is measured by the ability of the project manager and project stakeholders to develop and maintain a common understanding of what products or services the project will deliver. The size

and detail of the project scope is related to the complexity profile of the project. A more complex project often requires a more detailed and comprehensive scope document.

According to the Project Management Institute, the scope statement should include the following:

- Description of the scope
- Product acceptance criteria
- Project deliverables
- Project exclusions
- Project constraints
- Project assumptions

The scope document is the basis for agreement by all parties. A clear project scope document is also critical to managing change on a project. Since the project scope reflects what work will be accomplished on the project, any change in expectations that is not captured and documented creates the opportunity for confusion. One of the most common trends on projects is the incremental expansion in the project scope. This trend is labeled scope creep. Scope creep threatens the success of a project because the small increases in scope require additional resources that were not in the plan. Increasing the scope of the project is a common occurrence, and adjustments are made to the project budget and schedule to account for these changes. Scope creep occurs when these changes are not recognized or not managed.

(3072)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 3

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Project Schedule and Time Management

The definition of project success often includes completing the project on time. The development and management of a project schedule that will complete the project on time is a primary responsibility of the project manager, and completing the project on time requires the development of a realistic plan and the effective management of the plan. On smaller projects, project managers may lead the development of the project plan and build a schedule to meet that plan. On larger and more complex projects, a project controls team that focuses on both costs and schedule planning and controlling functions will assist the project management team in developing the plan and tracking progress against the plan.

To develop the project schedule, the project team does an analysis of the project scope, contract, and other information that helps the team define the project

deliverables. Based on this information, the project team develops a milestone schedule. The milestone schedule establishes key dates throughout the life of a project that must be met for the project to finish on time. The key dates are often established to meet contractual obligations or established intervals that will reflect

appropriate progress for the project. For less complex projects, a milestone schedule may be sufficient for tracking the progress of the project. For more complex projects, a more detailed schedule is required. To develop a more detailed schedule, the project team first develops a work breakdown structure (WBS)—a description of tasks arranged in layers of detail. Although the project scope is the primary document for developing the WBS, the WBS incorporates all project deliverables and reflects any documents or information that clarifies the project deliverables. From the WBS, a project plan is developed. The project plan lists the activities that are needed to accomplish the work identified in the WBS. The more detailed the WBS, the more activities that are identified to accomplish the work.

After the project team identifies the activities, the team then sequences the activities according to the order in which the activities are to be accomplished. An outcome from the work process is the project logic diagram. The logic diagram represents the logical sequence of the activities needed to complete the project. The next step in the planning process is to develop an estimation of the time it will take to accomplish each activity or the activity duration. Some activities must be done sequentially, and some activities can be done concurrently. The planning process creates a project schedule by scheduling activities in a way that effectively and efficiently uses project resources and completes the project in the shortest time.

On larger projects, several paths are created that represent a sequence of activities from the beginning to the end of the project. The longest path to the completion of the project is the critical path. If the critical path takes less time than is allowed by the client to complete the project, the project has a positive total float or project slack. If the client's project completion date precedes the calculated critical path end date, the project has negative float. Understanding and managing activities on the critical path is an important project management skill.

To successfully manage a project, the project manager must also know how to accelerate a schedule to compensate for unanticipated events that delay critical activities. Compressing – crashing - the schedule is a term used to describe the techniques used to shorten the project schedule. During the life of the project, scheduling conflicts often occur, and the project manager is responsible for reducing these conflicts while maintaining project quality and meeting cost goals.

(3199)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 4

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Characteristics of Project Culture

A project culture represents the shared norms, beliefs, values, and assumptions of the project team. Understanding the unique aspects of a project culture and developing an appropriate culture to match the complexity profile of the project are important project management abilities.

Culture is developed through the communication of

- the priority
- the given status
- the alignment of official and operational rules

Official rules are the rules that are stated, and operational rules are the rules that are enforced. Project managers who align official and operational rules are more effective in developing a clear and strong project culture because the project rules are among the first aspects of the project culture to which team members are exposed when assigned to the project. In addition to official and operational rules, the project leadership communicates what is important by the use of symbols, storytelling, rituals, rewards or punishments, and taboos. Culture guides behavior and communicates what is important and is useful for establishing priorities. On projects that have a strong safety culture, team members feel free to challenge anyone who breaks a safety rule, even managers. The safety aspects of culture are stronger than the cultural aspects of the power of management. The requirement of innovation on projects is influenced by the nature of the project.

Some projects are chartered to develop a solution to a problem, and innovation is a central ingredient of project success. A project to develop a vaccine in response to a recent flu outbreak is an example of a project where innovation is important to achieving the purpose of the project.

Innovation is also important to developing methods of lowering costs or shortening the schedule. Traditional project management thinking provides a trade-off between cost, quality, and schedule. A project sponsor can typically shorten the project schedule with an investment of more money or a lowering of quality. Finding innovative solutions can sometimes lower costs while also saving time and maintaining the quality.

On a major project in South America that included project team leaders from seven different countries, the greatest cultural difference that affected the project communication was between two project leaders from the United States. Two team members - one from New Orleans and one from Brooklyn - had more difficulty communicating than team members from Lebanon and Australia.

Innovation is a creative process that requires both fun and focus. Fun reduces the amount of stress on the project. Stress is a biological reaction to perceived threats.

Stress, at appropriate levels, can make the work environment interesting and even challenging. Many people working on projects enjoy a high-stress, exciting

environment. When the stress level is too high, the biological reaction increases blood flow to the emotional parts of the brain and decreases the blood flow to the creative parts of the brain, making creative problem solving more difficult. Project managers recognize the benefits of balancing the stress level on the project with the need to create an atmosphere that enables creative thought. Exploring opportunities to create savings takes an investment of time and energy, and on a time-sensitive project, the project manager must create the motivation and the opportunity for creative thinking.

(2873)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 5

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Leadership Styles

Leadership is a function of both the personal characteristics of the leader and the environment in which the leadership must occur. Several researchers have attempted to understand leadership from the perspective of the characteristics of the leader and the environment of the situation.

Robert Tannenbaum and Warren Schmidt described leaders as either autocratic or democratic. Harold Leavitt described leaders as pathfinders (visionaries), problem solvers (analytical), or implementers (team oriented). James MacGregor Burns conceived leaders as either transactional (focused on actions and decisions) or transformational (focused on the long-term needs of the group and organization). Most leaders have a dominant leadership style that is most comfortable. For example, most engineers spend years training in analytical problem solving and often develop an analytical approach to leadership.

A leadership style reflects personal characteristics and life experiences. Although a project manager's leadership style may be predominantly a pathfinder (using Leavitt's taxonomy), most project managers become problem solvers or implementers when they

perceive the need for these leadership approaches. The leadership approach incorporates the dominant leadership style and Fiedler's contingency focus on adapting to the project environment.

No particular leadership approach is specifically appropriate for managing a project. Each project has a unique set of circumstances because, by definition, projects are unique endeavors. The leadership approach and the management skills required to be successful vary depending on the complexity profile of the project.

A transactional project manager with a strong command and control leadership approach may be very successful on a small software development project or a construction project, where tasks are clear, roles are well understood, and the project environment is cohesive. This same project manager is less likely to be successful on a larger, more complex project with a diverse project team and complicated work processes. Matching the appropriate leadership style and approach to the complexity profile of the project is a critical element of project success. Even experienced project managers are less likely to be successful if their leadership approach does not match the complexity profile of the project. Each project phase may also require a different leadership approach. During the startup

phase of a project, when new team members are first assigned to the project, the

project may require a command-and-control leadership approach. Later, as the project moves into the conceptual development phase, creativity becomes important, and the project management takes on a more transformational type leadership approach.

Most experienced project managers are able to adjust their leadership approach to the needs of the project phase. Occasionally, on very large, complex projects, some companies will change project managers after the conceptual phase of the project to bring in a different project leadership approach or change project managers to manage the closeout of a project. Changing project managers may bring the right level of experience and the appropriate leadership approach but is also disruptive to a project. Senior management must balance the benefit of matching the right leadership approach with the cost of disrupting the project.

(2920)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Варианте № 6

Tell about your future Master's Thesis according to the plan.

1. What problems are discussed in your Master's Thesis?
2. Why did you choose this domain of the research?
3. What objectives are set in your research?
4. What is the theoretical meaning of your thesis?
5. What practical goals do you plan to reach?
6. What is the plan of your research?
7. What scientific approaches make the basis of your future research?
8. Have you got any scientific works of your own?
9. Who is your scientific supervisor?

Задания 2 типа 2 семестр

Characterize techniques of audience attention attracting. Speak about their typical features.

2. Speak about the most effective technique of audience attention attracting. Explain why it is effective. Say who can use it and when.
3. Speak about the most ineffective technique of audience attention attracting. Explain why it is ineffective. Say how it can be improved.
4. Characterize processes of introducing and concluding the speech. Say how they differ. Provide examples.
5. Say what is more important - introducing or concluding the speech. Explain your point of view. Provide examples.
6. Characterize speech making process. What it looks like. Provide examples.
7. Characterize speech delivering. What it looks like. Provide examples.
8. Compare speech making and speech delivering. Identify their similarities and differences.
9. Speak about principles of persuasive speaking. Name them and give examples.
10. Speak about one, the most effective and efficient principle of persuasive speaking. Explain why it is effective. Say who can use it and when.
11. Speak about one, the most ineffective and inefficient principle of persuasive speaking. Explain why it is ineffective.
12. Characterize special occasion speaking. What it looks like. Provide examples.
13. Speak about peculiarities of media management. Explain how it differs from other types of management. Illustrate with examples.
14. Speak about components of effective media management. Explain how they interact with each other. Illustrate with examples.
15. Speak about stages of planning a media project. Explain the uniqueness of media projects. Illustrate with examples.
16. Speak about media project delivery. What it looks like. Provide examples.
17. Speak about embedding effective media project management. Identify its pros and cons. Provide examples.
18. Speak about the importance of acting techniques. Say who can use them and when.
19. Speak about principles of acting techniques. Name them and give examples.

20. Speak about one, the most effective and efficient principle of acting techniques. Explain why it is effective. Say who can use it and when.
21. Speak about one, the most ineffective and inefficient principle of acting techniques. Explain why it is ineffective.
22. Speak about Stanislavsky's method. Explain how it works. Illustrate with examples.
23. Speak about Meisner's technique. Explain how it works. Illustrate with examples.
24. Speak about Laban Movement. Explain how it works. Illustrate with examples.
25. Compare M. Chekhov's technique and Practical Aesthetic Method. Explain how they differ or how similar they are. Illustrate with examples.

Задания 3 тина 2 семестр

Project Context

The project is affected by the type of organization in which the project is conducted and how the organization is organized to manage projects.

Organizations fulfill a societal role to meet economic, religious, and governance functions. Local factories, churches, and hospitals are all organizations that provide some social or community need. Factories create wealth and jobs, churches provide spiritual and common social needs for communities, and government organizations provide regulations and services that allow for an orderly society. These organizations have different views of time and each organization develops an operational approach to accomplishing the purpose of the organization over that time horizon. For example, a religious group might begin construction of a cathedral that would take several lifetimes to complete, government performance is reviewed at election time, and a publicly owned company must justify its use of money each year in the annual report.

Organizations operate to effectively and efficiently produce the product or service that achieves the organization's purpose and goals as defined by the key stakeholders—those who have a share or interest. An organization seeks to develop stable and predictable work processes and then improve those work processes over time through increased quality, reduced costs, and shorter delivery times. Total quality management, lean manufacturing, and several other management philosophies and methodologies have focused on providing the tools and processes for increasing the effectiveness and efficiency of the organization. Historically, these methodologies focused on creating incremental and continuous improvement in work processes. More recently, organizations are increasingly focused on step changes that take advantage of new technologies to create a significant improvement in the effectiveness or efficiency of the organization.

Often, these initiatives to increase organizational effectiveness or efficiency are identified as projects. Economic organizations will initiate a project to produce a new product, to introduce or revamp work processes to significantly reduce product costs, or to merge with other organizations to reduce competition or lower costs and generate additional profits. A social organization, such as a hospital, may build a new wing, introduce a new service, or design new work processes to reduce costs. A government organization may introduce a new software program that handles public records more efficiently, build a new road to reduce congestion, or combine departments to reduce costs.

One way to improve understanding of project management is to contrast project management with operations management. Whether in an economic, socioreligious, or government organization, managers are charged with effectively and efficiently achieving the purpose of the organization. Typically, a manager of an economic organization focuses on maximizing profits and stockholder value. Leaders with socioreligious organizations focus on effective and efficient delivery of a service to a community or constituency, and governmental managers are focused on meeting goals established by governmental leaders.

(2754)

By Russell W. Darnall, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 2

Read the text. Make an abstract and render the text into Russian.

Project Start-Up

The start-up of a project is similar to the start-up of a new organization. The project leader develops the project infrastructure used to design and execute the project. The project management team must develop alignment among the major stakeholders - those who have a share or interest - on the project during the early phases or definition phases of the project. The project manager will conduct one or more kickoff meetings or alignment sessions to bring the various parties of the project together and begin the project team building required to operate efficiently during the project.

During project start-up, the project management team refines the scope of work and develops a preliminary schedule and conceptual budget. The project team builds a plan for executing the project based on the project profile. The plan for developing and tracking the detailed schedule, the procurement plan, and the plan for building the budget and estimating and tracking costs are developed during the start-up. The plans for information technology, communication, and tracking client satisfaction are all developed during the start-up phase of the project.

Flowcharts, diagrams, and responsibility matrices are tools to capture the work processes associated with executing the project plan. The first draft of the project procedures manual captures the historic and intuitional knowledge that team members bring to the project. The development and review of these procedures and work processes contribute to the development of the organizational structure of the project.

The project scope is a document that defines the parameters—factors that define a system and determine its behavior—of the project, what work is done within the boundaries of the project, and the work that is outside the project boundaries. The scope of work (SOW) is typically a written document that defines what work will be accomplished by the end of the project—the deliverables of the project. The project scope defines what will be done, and the project execution plan defines how the work will be accomplished. No template works for all projects. Some projects have a very detailed scope of work, and some have a short

summary document. The quality of the scope is measured by the ability of the project manager and project stakeholders to develop and maintain a common understanding of what products or services the project will deliver. The size

and detail of the project scope is related to the complexity profile of the project. A more complex project often requires a more detailed and comprehensive scope document.

According to the Project Management Institute, the scope statement should include the following:

- Description of the scope
- Product acceptance criteria
- Project deliverables
- Project exclusions
- Project constraints
- Project assumptions

The scope document is the basis for agreement by all parties. A clear project scope document is also critical to managing change on a project. Since the project scope reflects what work will be accomplished on the project, any change in expectations that is not captured and documented creates the opportunity for confusion. One of the most common trends on projects is the incremental expansion in the project scope. This trend is labeled scope creep. Scope creep threatens the success of a project because the small increases in scope require additional resources that were not in the plan. Increasing the scope of the project is a common occurrence, and adjustments are made to the project budget and schedule to account for these changes. Scope creep occurs when these changes are not recognized or not managed.

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 3

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Project Schedule and Time Management

The definition of project success often includes completing the project on time. The development and management of a project schedule that will complete the project on time is a primary responsibility of the project manager, and completing the project on time requires the development of a realistic plan and the effective management of the plan. On smaller projects, project managers may lead the development of the project plan and build a schedule to meet that plan. On larger and more complex projects, a project controls team that focuses on both costs and schedule planning and controlling functions will assist the project management team in developing the plan and tracking progress against the plan.

To develop the project schedule, the project team does an analysis of the project scope, contract, and other information that helps the team define the project

deliverables. Based on this information, the project team develops a milestone schedule. The milestone schedule establishes key dates throughout the life of a project that must be met for the project to finish on time. The key dates are often established to meet contractual obligations or established intervals that will reflect

appropriate progress for the project. For less complex projects, a milestone schedule may be sufficient for tracking the progress of the project. For more complex projects, a more detailed schedule is required. To develop a more detailed schedule, the project team first develops a work breakdown structure (WBS)—a description of tasks arranged in layers of detail. Although the project scope is the primary document for developing the WBS, the WBS incorporates all project deliverables and reflects any documents or information that clarifies the project deliverables. From the WBS, a project plan is developed. The project plan lists the activities that are needed to accomplish the work identified in the WBS. The more detailed the WBS, the more activities that are identified to accomplish the work.

After the project team identifies the activities, the team then sequences the activities according to the order in which the activities are to be accomplished. An outcome from the work process is the project logic diagram. The logic diagram represents the logical sequence of the activities needed to complete the project. The next step in the planning process is to develop an estimation of the time it will take to accomplish each activity or the activity duration. Some activities must be done sequentially, and some activities can be done concurrently. The planning process creates a project schedule by scheduling activities in a way that effectively and efficiently uses project resources and completes the project in the shortest time.

On larger projects, several paths are created that represent a sequence of activities from the beginning to the end of the project. The longest path to the completion of the project is the critical path. If the critical path takes less time than is allowed by the client to complete the project, the project has a positive total float or project slack. If the client's project completion date precedes the calculated critical path end date, the project has negative float. Understanding and managing activities on the critical path is an important project management skill.

To successfully manage a project, the project manager must also know how to accelerate a schedule to compensate for unanticipated events that delay critical

activities. Compressing – crashing - the schedule is a term used to describe the techniques used to shorten the project schedule. During the life of the project,

scheduling conflicts often occur, and the project manager is responsible for reducing these conflicts while maintaining project quality and meeting cost goals.

(3199)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 4

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Characteristics of Project Culture

A project culture represents the shared norms, beliefs, values, and assumptions of the project team. Understanding the unique aspects of a project culture and developing an appropriate culture to match the complexity profile of the project are important project management abilities.

Culture is developed through the communication of

- the priority
- the given status
- the alignment of official and operational rules

Official rules are the rules that are stated, and operational rules are the rules that are enforced. Project managers who align official and operational rules are more effective in developing a clear and strong project culture because the project rules are among the first aspects of the project culture to which team members are exposed when assigned to the project. In addition to official and operational rules, the project leadership communicates what is important by the use of symbols, storytelling, rituals, rewards or punishments, and taboos. Culture guides behavior and communicates what is important and is useful for establishing priorities. On projects that have a strong safety culture, team members feel free to challenge anyone who breaks a safety rule, even managers. The safety aspects of culture are stronger than the cultural aspects of the power of management. The requirement of innovation on projects is influenced by the nature of the project.

Some projects are chartered to develop a solution to a problem, and innovation is a central ingredient of project success. A project to develop a vaccine in response to a recent flu outbreak is an example of a project where innovation is important to achieving the purpose of the project.

Innovation is also important to developing methods of lowering costs or shortening the schedule. Traditional project management thinking provides a trade-off between cost, quality, and schedule. A project sponsor can typically shorten the project schedule with an investment of more money or a lowering of quality. Finding innovative solutions can sometimes lower costs while also saving time and maintaining the quality.

On a major project in South America that included project team leaders from seven different countries, the greatest cultural difference that affected the project communication was between two project leaders from the United States. Two team members - one from New Orleans and one from Brooklyn - had more difficulty communicating than team members from Lebanon and Australia.

Innovation is a creative process that requires both fun and focus. Fun reduces the amount of stress on the project. Stress is a biological reaction to perceived threats.

Stress, at appropriate levels, can make the work environment interesting and even challenging. Many people working on projects enjoy a high-stress, exciting

environment. When the stress level is too high, the biological reaction increases blood flow to the emotional parts of the brain and decreases the blood flow to the creative parts of the brain, making creative problem solving more difficult. Project managers recognize the benefits of balancing the stress level on the project with the need to create an atmosphere that enables creative thought. Exploring opportunities to create savings takes an investment of time and energy, and on a time-sensitive project, the project manager must create the motivation and the opportunity for creative thinking.

(2873)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Вариант № 5

Read the text. Make and abstract and render the text into Russian.

Leadership Styles

Leadership is a function of both the personal characteristics of the leader and the environment in which the leadership must occur. Several researchers have attempted to understand leadership from the perspective of the characteristics of the leader and the environment of the situation.

Robert Tannenbaum and Warren Schmidt described leaders as either autocratic or democratic. Harold Leavitt described leaders as pathfinders (visionaries), problem solvers (analytical), or implementers (team oriented). James MacGregor Burns conceived leaders as either transactional (focused on actions and decisions) or transformational (focused on the long-term needs of the group and organization). Most leaders have a dominant leadership style that is most comfortable. For example, most engineers spend years training in analytical problem solving and often develop an analytical approach to leadership.

A leadership style reflects personal characteristics and life experiences. Although a project manager's leadership style may be predominantly a pathfinder (using Leavitt's taxonomy), most project managers become problem solvers or implementers when they perceive the need for these leadership approaches. The leadership approach incorporates the dominant leadership style and Fiedler's contingency focus on adapting to the project environment.

No particular leadership approach is specifically appropriate for managing a project. Each project has a unique set of circumstances because, by definition, projects are unique endeavors. The leadership approach and the management skills required to be successful vary depending on the complexity profile of the project.

A transactional project manager with a strong command and control leadership approach may be very successful on a small software development project or a construction project, where tasks are clear, roles are well understood, and the project environment is cohesive. This same project manager is less likely to be successful on a larger, more complex project with a diverse project team and complicated work processes. Matching the appropriate leadership style and approach to the complexity profile of the project is a critical element of project success. Even experienced project managers are less likely to be successful if their leadership approach does not match the complexity profile of the project. Each project phase may also require a different leadership approach. During the startup

phase of a project, when new team members are first assigned to the project, the project may require a command-and-control leadership approach. Later, as the project moves into the conceptual development phase, creativity becomes important, and the project management takes on a more transformational type leadership approach.

Most experienced project managers are able to adjust their leadership approach to the needs of the project phase. Occasionally, on very large, complex projects, some companies will change project managers after the conceptual phase of the project to bring in a different project leadership approach or change project managers to manage the closeout of a project. Changing project managers may bring the right level of experience and the appropriate leadership approach but is also disruptive to a project. Senior management must balance the benefit of matching the right leadership approach with the cost of disrupting the project.

(2920)

By Russell W. Darnall,, John M. Preston. Project Management: from Simple to Complex

Варианте № 6

Tell about your future Master's Thesis according to the plan.

1. What problems are discussed in your Master's Thesis?
2. Why did you choose this domain of the research?
3. What objectives are set in your research?
4. What is the theoretical meaning of your thesis?
5. What practical goals do you plan to reach?
6. What is the plan of your research?
7. What scientific approaches make the basis of your future research?
8. Have you got any scientific works of your own?
9. Who is your scientific supervisor?

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета с оценкой

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Управление театральными проектами

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Управление театральными проектами» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

- подготовка широкой документальной базы для глубокого и многостороннего изучения театрально-музыкально-зрелищной культуры России, ознакомление студентов с основами театрального дела.

Задачи изучения дисциплины:

- дать представление о принципах менеджмента в театре
- помочь осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации
- изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные элементы законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2	УК-2.1. Знать принципы, методы формирования и управления проектами; способы оценки и контроля выполнения проекта на любой стадии его реализации; основы психологии	УК-2.1.1.1. основные термины театрального менеджмента, закономерности организации театрального дела;			Доклад-презентация и дискуссия Тестовые задания
		УК-2.2. Уметь разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; конструктивно преодолевать возникающие разногласия и конфликты между участниками проекта, обеспечить работу команды необходимыми ресурсами		УК-2.2.2.1. верно оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта, ориентироваться в современном театральном процессе, особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств;		
		УК-2.3. Иметь практический опыт публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); проводить регулярно мониторинг хода реализации проекта, корректируя при этом отклонения, а также внося			УК-2.3.3.1. владения основами нормативно-правового обеспечения театральной деятельности, методологическими основами экономических аспектов театральной	

Тема 1. Литературный материал как основа театрального проекта	2	2							4	Доклад-презентация и дискуссия / 15;	
Тема 2. Творческие (креативные) аспекты театрального проекта.	2	4							8	Тестовые задания / 15;	
Тема 3. Оценка постановочной сложности творческого проекта.	2	2							8	Доклад-презентация и дискуссия / 15;	
Тема 4. Финансирование театрального проекта. Поиск возможных источников финансирования. Управление рисками.	2	2							8	Доклад-презентация и дискуссия / 15;	
Тема 5. Источники финансирования деятельности театров.	2	4							8	Тестовые задания / 15;	
Тема 6. Организация продвижения театральных проектов. Работа со средствами массовой информации.	2	2							8	Доклад-презентация и дискуссия / 15;	
Всего в семестре, час	12 из 12	16							44 из 44	100 (ТКУ+ПА)	
			16 из 16								
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Литературный материал как основа театрального проекта

Выбор идеи проекта. Актуальность и оригинальность темы. Жанровые особенности репертуара. Взаимоотношения с автором литературного сценария. Понимание сюжета, драматургии и структуры сценария. Работа с литературным сценарием. Производственно-творческая разработка литературного сценария (написание киносценария, телевизионной передачи, досугового мероприятия). Экспертиза проекта. Продюсер, его роль и место в творческом процессе, права и обязанности, взаимодействия с творческим, производственно-техническим и др. персоналом творческой группы. Юридические основы в управлении театральным проектом. Система подготовки кадров.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Выбор идеи проекта. Актуальность и оригинальность темы. Жанровые особенности репертуара.

Формы самостоятельной работы:

Взаимоотношения с автором литературного сценария. Понимание сюжета, драматургии и структуры сценария. Работа с литературным сценарием.

Производственно-творческая разработка литературного сценария.

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Работа с источниками Internet

Тема 2. Творческие (креативные) аспекты театрального проекта.

Основные задачи проекта. Постановка целей. Управление эффективностью деятельности. Требования, предъявляемые современному театральному проекту. Формирование продюсерской и режиссерской концепции создания творческого проекта и его реализации. Контроль за качеством проведения подготовительных работ (пробы актеров, эскизы декораций, костюмов, грима и пр.). Современные технологии в творческом процессе создания театрального проекта.

Формы контроля:

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные задачи проекта. Постановка целей. Управление эффективностью деятельности.

Формы самостоятельной работы:

Требования, предъявляемые современному театральному проекту.

Формирование продюсерской и режиссерской концепции создания творческого проекта и его реализации.

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к тесту

Работа с источниками Internet

Тема 3. Оценка постановочной сложности творческого проекта.

Система затратообразующих факторов. Система показателей, характеризующих постановочную сложность творческого проекта и его ресурсное обеспечение. Сценарий – основа определения производственных параметров создания театрального проекта и оценки постановочной сложности проекта. Основные драматургические единицы сценария. Определение объема будущего произведения. Методы оптимизации издержек производства при работе над творческим сценарием. Оценка потенциала творческого проекта и ожидаемых финансовых результатов реализации. Особенности определения постановочных параметров при создании театрального проекта. Специфика творческо-производственного процесса создания театрального проекта. Разработка предварительной и окончательной плановой себестоимости. Режиссерский сценарий

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сценарий – основа определения производственных параметров создания театрального проекта и оценки постановочной сложности проекта.

Формы самостоятельной работы:

Основные драматургические единицы сценария. Определение объема будущего произведения. Методы оптимизации издержек производства при работе над творческим сценарием.

Оценка потенциала творческого проекта и ожидаемых финансовых результатов реализации.

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Работа с источниками Internet

Тема 4. Финансирование театрального проекта. Поиск возможных источников финансирования. Управление рисками.

Бизнес-план театрального проекта. Поиск возможных источников финансового обеспечения создания театрального проекта и его продвижения. Бюджетное и внебюджетное финансирование. Возможности кредитования производства творческого проекта. Основные документы, входящие в инвестиционный пакет, и требования к их подготовке. Затратная и доходная части инвестиционного проекта. Риски как объект теории и практики управления. Чистые и спекулятивные риски. Оценка степени влияния чистых рисков. Виды издержек и их анализ. Особенности управления рисками в управлении театральными проектами. Инструментарий управления рисками. Страхование и его сущность. Основные виды страхования. Основные этапы разработки и реализации программы управления рисками.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Бизнес-план театрального проекта. Поиск возможных источников финансового обеспечения создания театрального проекта и его продвижения. Бюджетное и внебюджетное финансирование.

Формы самостоятельной работы:

Возможности кредитования производства творческого проекта. Основные документы, входящие в инвестиционный пакет, и требования к их подготовке

Затратная и доходная части инвестиционного проекта. Риски как объект теории и практики управления. Чистые и спекулятивные риски. Оценка степени влияния чистых рисков.

Виды издержек и их анализ. Особенности управления рисками в управлении театральными проектами

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Тема 5. Источники финансирования деятельности театров.

Формирование источников финансирования театральной деятельности. Основные источники финансирования театральной деятельности. Доступные и скрытые источники финансирования деятельности театров. Выявление всех возможных источников финансирования театральной деятельности. Перспективы развития театральной деятельности (дотации, финансирование из бюджетов, спонсорская помощь, театральная деятельность, рассчитанная на самокупаемость). Статьи доходов и расходов, связанных с театральной деятельностью. Процесс формирования средств для театральной деятельности и рациональное их расходование.

Негосударственная поддержка учреждений культуры. Основные формы сотрудничества: спонсирование, патронаж, благотворительность. Практика «членства».

Создание фондов поддержки и развития соответствующих учреждений культуры. Цели и формы спонсорства: дополнительные возможности рекламы, формирование и продвижение привлекательного позитивного имиджа фирмы и ее руководства, развитие репутации фирмы и ее первых лиц, формирование круга связей фирмы, дополнительные возможности в развитии деловых контактов, расширение их круга, дополнительные возможности маркетинга, диверсификация деятельности фирмы, возможность формирования или проникновения на новые рынки. Современные проблемы поиска и формы работы со спонсорами.

Ведущие причины заинтересованности в благотворительной деятельности со стороны бизнеса: рост положительного имиджа компании и реклама, создание взаимовыгодных отношений с федеральной и местной властью, личная симпатия к объектам поддержки, улучшение взаимодействия с целевыми рынками, улучшение местного общественного мнения, возможность получить налоговые льготы.

Источники финансирования деятельности в сфере культуры. Основные типы экономики культуры в зависимости от механизма ее финансирования: «романский», «германский», «англо-американский» - централизованно, непосредственно через государственные структуры; государственные средства совместно с привлекаемыми иными средствами через посредничество местного самоуправления и самоорганизации сферы культуры и искусства; за счет спонсорства и благотворительности, но с государственным политическим и правовым регулированием.

Источники финансирования организаций культуры: привлеченные, государственные, собственные средства. Развитие в системе заемного финансирования некоммерческих организаций культуры принципа муниципалитетов (необлагаемых налогом муниципальных облигаций). Система резервных взносов.

Формы контроля:

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Ведущие причины заинтересованности в благотворительной деятельности со стороны бизнеса: рост положительного имиджа компании и реклама, создание взаимовыгодных отношений с федеральной и местной властью, личная симпатия к объектам поддержки, улучшение взаимодействия с целевыми рынками, улучшение местного общественного мнения, возможность получить налоговые льготы.

Формы самостоятельной работы:

Источники финансирования организаций культуры: привлеченные, государственные, собственные средства

Развитие в системе заемного финансирования некоммерческих организаций культуры принципа муниципалитетов (необлагаемых налогом муниципальных облигаций). Система резервных взносов.

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к тесту

Работа с источниками Internet

Тема 6. Организация продвижения театральных проектов. Работа со средствами массовой информации.

Роль и место продвижения театральных проектов в современном обществе. Объекты продвижения. Продвижение в социально-культурной сфере и его значение. Технология продвижения театральных проектов и ее основные составляющие: реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж. Инструментарий технологии продвижения театральных проектов. Современные технологии продвижения. Роль средств массовой информации (СМИ) в современном обществе. Индустрия СМИ и ее основные сегменты. Формирование и сегментация информационного потока.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Объекты продвижения. Продвижение в социально-культурной сфере и его значение.

Формы самостоятельной работы:

Технология продвижения театральных проектов и ее основные составляющие: реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж.

Инструментарий технологии продвижения театральных проектов.

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада-презентации

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 99 с. — ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91462.html>

Дополнительная литература

2. Фомичев, А. Н. Управление проектами : учебник для вузов / А. Н. Фомичев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2024. — 257 с. — ISBN 978-5-394-05715-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/136539.html>

Баканов Е.А. Управление услугами сферы культуры : учебное пособие для обучающихся по направлениям: 51.03.02 «Народная художественная культура», 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр», «магистр» / Баканов Е.А., Тельманова А.С., Трусова Н.М.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-8154-0555-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108585.html>,

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <http://oteatre.info/novyj-menedzhment-novogo-teatra/> - Менеджмент театра
2. <https://www.nastroy.net/post/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi> - История и развитие театра

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru/>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет

Доклад-презентация и дискуссия

Тестовые задания

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-3 балла

Задание 2: 0-3 балла

Задание 3: 0-4 балла

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Литературный материал как основа театрального проекта

Темы докладов-презентаций и обсуждений:

1. Фандрейзинг в области культуры.
2. Стратегические методы поиска ресурсов.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Оценка постановочной сложности творческого проекта.

Темы докладов-презентаций и обсуждений:

1. Маркетинговые исследования в социокультурной сфере.

2. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Финансирование театрального проекта. Поиск возможных источников финансирования. Управление рисками.

Темы докладов-презентаций и обсуждений:

1. Трудовые отношения в театре.
2. Организация показа спектаклей.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 6. Организация продвижения театральных проектов. Работа со средствами массовой информации.

Темы докладов-презентаций и обсуждений:

1. Имидж театра, проекта.
2. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав.

Тестовые задания. Тема 2. Творческие (креативные) аспекты театрального проекта.

1. Появление профессиональных распорядителей в архаические времена было связано
а) с охотой;
б) со свадебным обрядом;
в) с войной.

2. Какие типы скоморохов существовали на Руси до XVII века?
а) придворные,
б) оседлые,
в) странствующие;
г) крепостные.

3. Какие типы театральных организаций существуют в России?
а) некоммерческий театр,
б) коммерческий театр,
в) государственный театр,
г) муниципальный театр.

4. Фандрейзинг – это _____

5. Какие типы договоров регулируют творческо-производственный процесс в театре?
а) авторский;
б) коллективный;
в) трудовой;
г) семейный подряд.

Тестовые задания. Тема 5. Источники финансирования деятельности театров.

1. Определите форму театрализации:

- а) Мюзикл «Кошки»
- б) Презентация PR-агентства «Русапай»
- в) Открытие Олимпийских игр
- г) Корпоративная вечеринка
- д) Финал игр КВН

2. PR-это использование информации для влияния на:

- а) Общественное мнение.
- б) Государственные органы власти.
- в) Средства массовой информации.
- г) Покупателей.

3. Какой из указанных каналов коммуникации относится к Системе средств массовой информации?

- а) рекламное агентство

- б) авиалинии
- г) почтовые перевозки
- д) автомагистрали
- е) коммутатор

4. Рекламная стратегия, в которой акценты делают на аргументах и фактах, называется:

- а) деловой;
- б) эмоциональной
- в) рационалистической;
- г) потребительской

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. История становления театрального дела в России.
2. Организация театрального дела в России до 1917 года.
3. Особенности работы театров в советский период.
4. Современные тенденции развития театра.
5. Структура театров разных видов.
6. Фандрейзинг в области культуры.
7. Маркетинговая среда в социокультурной сфере.
8. Взаимоотношения театров с авторами.
9. Виды авторских договоров.
10. Методы прогноза и перспективы развития театральной деятельности.
11. Социальные функции художественной культуры, театрального творчества.
12. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
13. Театр как социальный институт. Любительский театр и его специфика.
14. Нормативно-правовая база театрального дела, любительского творчества.
15. Коммерческие и некоммерческие организации.
16. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театрального коллектива.
17. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
18. Устав театра, его структура.
19. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
20. Социально-экономическая сущность субсидирования театра, любительского театрального творчества.
21. Постановка целей как основа театрального проекта.
22. Управление эффективностью деятельности.
23. Источники финансирования культуротворческих и социально-культурных проектов.
24. Риски как объект теории и практики управления. Чистые и спекулятивные риски.
25. Допустимое свободное использование авторского произведения в театральном проекте.

Задания 2 типа

1. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
2. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
3. Эластичность цены театрального билета.
4. Цена билета как социальный регулятор потребления.
5. Применение скидок и специальных цен в театре.
6. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
7. Структура театральной аудитории в любительском творчестве.
8. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
9. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
10. Производственно-финансовый план театра.
11. Смета доходов и расходов театрального проекта.
12. Формы и методы продвижения театральных билетов.
13. Виды театральной рекламы.
14. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.
15. Авторский договор: структура и содержание.
16. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.

17. Специфика трудовых отношений в театре.
18. Содержание трудового договора.
19. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
20. Социальная защита творческих работников театра.
21. Перечислите основные элементы постановочного процесса, связанные с повышенной опасностью.
22. В чем заключаются основные требования безопасности работ в «закрытых помещениях»?
23. Перечислите меры безопасности при постановке театрального показа в театре.
24. Какие виды грантов предоставляются юридическим лицам?
25. Назовите основные источники финансирования театральных проектов.

Задания 3 типа

Задание № 1.

Составить смету для предложенного театрального проекта.

Задание № 2.

Заполнить отдельные графы конкурсной заявки на осуществление проекта в театральной сфере.

Задание № 3.

Проанализировать отчет о проведенном театральном проекте.

Задание № 4.

Разработать концепцию театрального проекта по заданной проблематике.

Задание № 5.

Предложить состав команды специалистов для осуществления предложенного театрального проекта.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Анализ пьесы

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Анализ пьесы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

Целью дисциплины является формирование у обучающихся научных представлений о сущности и структуре драматического произведения, законов его построения; приобретение навыков анализа спектакля и пьесы; познание обучающимися закономерностей драмы как рода литературы, как произведения для театра.

Задачи изучения дисциплины:

- Развить навыки смыслового чтения. - Сформировать умения пользоваться методиками и приемами анализа произведения. - Развить коммуникативные компетенции. - Развить навыки исследовательской и преподавательской работы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.1. теоретические основы и основные приемы актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; творческое наследие выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра			Доклад-презентация и дискуссия Дидактическая игра
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности		ПК-1.2.2.1. анализировать и воплощать произведения художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; находить необходимый принцип взаимодействия с режиссером, используя знание творческого наследия выдающихся режиссеров отечественного и зарубежного драматического театра		
		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.			ПК-1.3.3.1. анализа и воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; разработки творческого театрального проекта; взаимодействия с другими участниками	

					процесса.		
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1	УК-1.1. Знать общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; закономерности исторического развития человечества; философские категории и проблемы человеческого бытия; профессиональную терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию по профилю деятельности	УК-1.1.1.3. специфику произведения драматургии как особого рода литературного произведения; основные термины и понятия, применяющиеся в театроведении				
		УК-1.2. Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке		УК-1.2.2.3. анализировать способы создания действия в пьесах различных исторических эпох, ставить и решать задачи, связанные с анализом и интерпретацией спектакля, выделять структурные компоненты текста пьесы, образный ряд, идейное содержание, проводить анализ текста пьесы, его интерпретацию; понимать режиссерский замысел, объяснять средства его воплощения; уметь выделять приемы создания характера, актерского ансамбля, понимать атмосферу спектакля, его идейную направленность и художественную специфику;			
		УК-1.3. Иметь практический опыт критического анализа и синтеза научной информации; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности	УК-1.3.1.1. -	УК-1.3.2.1. -	УК-1.3.3.3. владения навыками действенного театроведческого и филологического анализа пьесы и спектакля		

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/ Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Основные драматургические жанры и их особенности	2	4							8	Доклад-презентация и дискуссия / 20;	
Тема 2. Структура драматургического произведения	4	4							8	Дидактическая игра / 10;	
Тема 3. Анализ пьесы	4	4							8	Доклад-презентация и дискуссия / 20;	
Тема 4. Анализ спектакля	4	2							8	Дидактическая игра / 10; Доклад-презентация и дискуссия / 20;	

Тема 5. Театральная критика	2	2							8	Дидактическая игра / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	16							40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16									
Итоговый контроль	Экзамен										
Итоговый экзамен (в академических часах)	36										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	108 из 108										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные драматургические жанры и их особенности

Трагедия, комедия и драма. Комедия лирическая, сатирическая, семейно-бытовая, интермедия, фарс, водевиль, трагикомедия. Мелодрама. Психодрама. Лирическая драма, эпическая драма. Мистерия. Моралите. Буффонада.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Мистерия. Моралите. Буффонада.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Подготовка доклада-презентации Работа с источниками Internet

Тема 2. Структура драматургического произведения

Композиция и общая структура пьесы. Сюжет и фабула пьесы. Реплика, ремарка, диалог.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Вопросы для самостоятельного изучения:

Реплика, ремарка, диалог.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Подготовка к деловой игре Работа с источниками Internet

Тема 3. Анализ пьесы

Общие принципы анализа. Литературный анализ пьесы. Идеино- тематический анализ пьесы. Действенный (режиссерский) анализ пьесы – цель, этапы, инструментарий.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Идейно- тематический анализ пьесы.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Подготовка доклада-презентации Подготовка к деловой игре Работа с источниками Internet

Тема 4. Анализ спектакля

Действие как основное средство театральной выразительности. Сценография как пространственное решение спектакля. Предлагаемые обстоятельства и события. Оценка фактов. Сверхзадача. Сквозное действие. Линия роли. Второй план. Внутренний монолог. Видение. Характерность. Атмосфера. Режиссерский замысел. Особенности зрительского восприятия спектакля.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Видение. Характерность. Атмосфера. Режиссерский замысел. Особенности зрительского восприятия спектакля.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Подготовка доклада-презентации Подготовка к деловой игре Работа с источниками Internet

Тема 5. Театральная критика

Работа с рецензиями театральных критиков на спектакли. Изучение рецензии как исторического источника.

Формы контроля:

Дидактическая игра

Вопросы для самостоятельного изучения:

Изучение рецензии как исторического источника.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Подготовка к деловой игре Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Калужских, Е. В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой : учебное пособие по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 Режиссура театра / Е. В. Калужских. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2014. — 84 с. — ISBN 978-5-94839-455-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/56439.html>

Дополнительная литература

Щаренская, Н. М. От сюжета к метафоре: «Леший» и «Дядя Ваня» А. П. Чехова : монография / Н. М. Щаренская. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 359 с. — ISBN 978-5-9275-3532-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/107972.html>

[Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Оценочные средства:

Дидактическая игра, доклад - презентация, экзамена.

Процедура оценивания:

Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-3 балла Задание 2: 0-3 балла Задание 3: 0-4 балла -90 и более (отлично) – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. -70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. -50 и более (удовлетворительно)– ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. -Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. Основные драматургические жанры и их особенности

1. Особенности зрительского восприятия спектакля.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Анализ пьесы

Действие – основное средство театральной выразительности.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 4. Анализ спектакля

1. Элементы органического действия.

Дидактическая игра. Тема 2. Структура драматургического произведения

«Зеркало»

Артисты гримируются перед зеркалом. Дети встают в парях, лицом друг к другу. Один из них артист, а другой - зеркало. «Зеркало» внимательно следит за движениями «артиста» и повторяет их зеркально. Движения должны быть плавными и неторопливыми.

Дидактическая игра. Тема 4. Анализ спектакля

«Войди в образ»

Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того или иного человека: очень старого, больного, раненого, к кому-то подкрадывающегося, что-то ищущего, от кого-то спасающегося и т.д.

«Профессионалы»

Вообразить себя представителем той или иной профессии и при помощи искусства пантомимы показать его в работе. Вспомнить, кто по профессии родители или знакомые. Зрители должны догадаться, кого участник изобразил.

Дидактическая игра. Тема 5. Театральная критика

«Животные в цирке»

На занятиях готовится много номеров с «дрессированными животными». Сначала решается, какие это будут номера. Затем назначаются ответственные дрессировщики, «отбираются» движения, которые будут выполняться «зверями», и определяется их очередность в номере.

Что же могут делать животные? (каждому даётся имя):

«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, переворачиваться боком, ходить на задних лапах, положив передние на плечи другой, играть в чехарду, решать задачки.

«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить хоровод, пародировать - как ребята ведут себя в столовой, на перемене, прыгать через скакалку, хлопать, сидя на полу, подпрыгивать на ягодицах.

«Медведи» - кувыряться, танцевать в парах, боксировать, играть с мячом, приносить ту или иную вещь.

«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, ходить на задних лапах, переворачиваться боком, ходить между ног дрессировщика, крутить обруч.

«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, прыгать через палку и друг друга, прыгать через обруч, отбивать мяч.

«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, кланяться, играть с воздушным шариком, переворачиваться боком.

«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с поворотами.

«Попугай» - кланяться, бегать по жёрдочке боком, переговариваться, решать задачки, отвечать на вопросы.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа

1. Разрешение коллизии путем конфликтных столкновений.
2. Исходная коллизия пьесы.
3. Определение противоборственных групп персонажей.
4. Конкретизация конфликта.
5. Разрешение конфликта.
6. Развязка конфликта.
7. Соответствие героев решаемым ими проблемам, соотнесение качеств персонажей и типа конфликта.
8. Трехчастность построения пьесы.
9. Этапы разворачивания пьесы.
10. Исходная коллизия как совокупность противоречий (внешних и внутренних).
11. Анализ системы противоречивых отношений между персонажами.
12. Скачкообразность перемен.
13. Фиксация принципиальных промежуточных изменений драматургической ситуации при движении действия от завязки до кульминационной фазы.
14. Особенности «чистых» жанров. Жанровое разнообразие.
15. Воздействие приема на проявление или обострение конфликта, на ход действия.
16. Проявление общего жанрового закона.
17. Устойчивость связи между драматическим текстом и читателем/зрителем.
18. Сопоставление «жанровой индивидуальности» пьесы и «жанрового канона».
19. Трагедия, драма, мелодрама, комедия, водевиль и т.д.
20. Режиссер как руководитель, организатор спектакля.
21. Режиссерский замысел – творческая доминанта деятельности труппы.
22. Режиссерское решение спектакля.
23. Художественный образ.
24. Художественная целостность и художественная ценность спектакля.
25. Режиссерское решение спектакля.

Задания 2 типа

1. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
2. Понятие «режиссура».
3. История режиссуры и этапы ее развития.
4. Многообразие творческих направлений в режиссуре и их основатели.
5. Алгоритмы режиссерской деятельности.
6. Основные операции режиссерской деятельности.
7. Сценическое пространство и его эволюция.
8. Архитектура театра и типы театра.
9. Сценография – пространственное решение спектакля.

10. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
11. Литературный анализ пьесы.
12. Теоретические понятия; фабула, сюжет, жанр, стиль.
13. Идеино-тематический анализ пьесы.
14. Действенный (режиссерский) анализ пьесы – цель, этапы, инструментарий.
15. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
16. Режиссерское решение спектакля.
17. Теоретическое понятие «замысел».
18. Создание художественного образа в театре.
19. Театральная критика – специфический вид аналитической деятельности.
20. Как актуализировать классику? Осветите вопросы современности.
21. Перечислите и охарактеризуйте формы и жанры театральных рецензий.
22. Расскажите историю создания Системы К.С. Станиславского. Перечислите и раскройте суть ее основных принципов.
23. Опишите основные этапы становления режиссуры как профессии. Охарактеризуйте функции режиссера.
24. Дайте определение понятиям «сценографическое решение», «музыкальное решение», «пластическое решение».
25. Раскройте понятие театральной критики как специфического вида аналитической деятельности.

Задания 3 типа

1. Расскажите об авторе и времени написания произведения, которое вы готовили к показу. Произведите анализ.
2. Произведите действенный одноактной пьесы, которую вы готовили к показу. Произведите анализ.
3. Расскажите о словесном действии и мышлении актера при работе над ролью в одноактной пьесе, которую вы готовили к показу. Произведите анализ.
4. Определите основные события одноактной пьесы, которую вы готовили к показу по линии сквозного действия. Произведите анализ.
5. Расстановка действующих лиц одноактной пьесы, которую вы готовили к показу, и место роли в этой системе. Произведите анализ.
6. В чем заключается художественная целостность вашей роли?
7. Соотношение понятий: событие, оценка, пристройка, общение и действия в неделимом событии.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 . »

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Театральная драматургия

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Театральная драматургия» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина направлена на обучение будущего артиста. Дисциплина ориентирована на умение работать на сцене, на умение актера воплотить замысел режиссера и базируется на знаниях, полученных при изучении основ истории театрального искусства.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

- формирование представлений об истории драматургии и основных формах драмы,
- развитие навыков сценарного мастерства,
- знание форматов оформления сценария, принятых в различных сферах медиа.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование знаний о традиционных основах классической драматургии;
- овладение техникой научного анализа драматургических произведений;
- изучение основных направлений в классической и современной драматургии;
- понимания специфических особенностей драматургии театрализованных представлений и праздников;
- ознакомление с основными правилами и приемами создания драматургического произведения;
- изучение методов создания драматургической основы для театрализованных представлений и праздников.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы историкокультурной работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.1. теорию и историю драматургии; признаки и основы драматургического произведения; основных жанров драматургии; знание специфических особенностей драматургии театрализованных представлений и праздников; основных композиций драматургических произведений; правила выразительных средств драматургии.			Контрольная работа Доклад Эссе
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театально-культурных проектов		ПК-2.2.2.1. переводить знания теории и истории драматургии в практические задачи написания драматургической основы будущих проектов; определять и формулировать жанровые особенности драматургического материала; использовать языковые выразительные средства классической		

				драматургии для создания драматургической основы представлений; осознать специфические особенности драматургии театрализованных представлений и праздников; использовать готовую основу для разработки драматургической основы представлений; воспроизводить правила выразительных средств для разработки драматургической основы;	
		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.1. выявления в драматургическом материале мировоззренческих позиций автора; формирования режиссерского замысла на базе теоретических и исторических знаний о драматургии; определения основных элементов постановочного плана, касающихся драматургического материала; использование метод по реализации постановочных планов в области драматургии; определять цели постановочных планов области драматургии; применять правила выразительных средств в области драматургии на практике.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Содержание драматургического произведения	1		1							8	Контрольная работа / 15;
Тема 2. Сущность драматургического конфликта	1	1								8	Доклад / 5;
Тема 3. Понятие о действиях в драматургии. Внутреннее и внешнее действие	1	1								8	Доклад / 5; Эссе / 5;
Тема 4. Проблема действующего персонажа в драматическом произведении	1		1							8	Контрольная работа / 15;
Тема 5. Внутренняя структура (композиция) драматургического произведения	1	1								6	Эссе / 5;
Тема 6. Особенности драматургической речи	1		1							6	Контрольная работа / 15;
Тема 7. Драматические характеры и обстоятельства	1	1								6	Эссе / 5;
Тема 8. Понятие о жанрах в драматургическом произведении	1		1							6	Контрольная работа / 15; Эссе / 5;

Всего в семестре, час	8 из 8	4	4							56 из 56	100 (ТКУ+ПА)
		8 из 8									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Содержание драматургического произведения

Историческая обусловленность драматургических произведений. Замысел драматургического произведения и его основные компоненты. Тема как круг жизненных явлений, художественно исследуемых в пьесе. Цель анализа темы – формулирование проблемы. Объективность темы. Авторская позиция, точка зрения, с которой он рассматривает проблему. Идея – основная мысль, философская оценка событий изображенного материала. Идея – зачем, ради чего написано произведение. Субъективность идеи. Художественный образ как средство реализации идеи.

Формы контроля:

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Идея – зачем, ради чего написано произведение. Субъективность идеи. Художественный образ как средство реализации идеи.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС   Подготовка к контрольной работе   Работа с источниками Internet

Тема 2. Сущность драматургического конфликта

Понятие конфликта. Конфликт как высшая ступень проявления драматических противоречий. Драматическая коллизия. Роль характера в драматическом конфликте. Типы построения конфликта. Формы конкретизации конфликта. Средства развития конфликта внешние (действенные), внутренние (психологические). Исторические закономерности изменения – типа конфликта в драме.

Формы контроля:

Доклад

Вопросы для самостоятельного изучения:

Средства развития конфликта внешние (действенные), внутренние (психологические). Исторические закономерности изменения – типа конфликта в драме.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС   Подготовка доклада   Работа с источниками Internet

Тема 3. Понятие о действиях в драматургии. Внутреннее и внешнее действие

Внутреннее и внешнее действие Понятие «драматического действия». Определение действия в пьесе. Действенная природа драматического действия (ситуация, коллизия, акция и реакция, относительное равновесие сил). Природа драматизма. Конфликтность. Действие как единичная форма темы. Внутреннее и внешнее действие и их взаимосвязь. Цель действия.

Формы контроля:

Доклад

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Действие как единичная форма темы. Внутреннее и внешнее действие и их взаимосвязь. Цель действия.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС
Подготовка доклада
Написание эссе
Работа с источниками Internet

Тема 4. Проблема действующего персонажа в драматическом произведении

Драматический персонаж – воображаемый человек. Социальность персонажа. Образ как воображаемый вариант действительности, воплощение сущности в конкретночувственной форме. Три категории признаков художественного образа (объективная, субъективно-объективная, субъективная система признаков). Категории действующих лиц – просто персонаж, действующее лицо, центральный персонаж. Типический характер, образ-тип. Определение драматического характера по Аристотелю.

Формы контроля:

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Категории действующих лиц – просто персонаж, действующее лицо, центральный персонаж. Типический характер, образтип. Определение драматического характера по Аристотелю.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС
Подготовка контрольной работы
Работа с источниками Internet

Тема 5. Внутренняя структура (композиция) драматургического произведения

Проблема композиции - построение действия, система внутренних взаимосвязей. Элементы композиции. Экспозиция. Ее функции. Виды экспозиций. Завязка - момент исходного противоречия, начало основного конфликта. Кульминация - момент наибольшего напряжения действия, обострение конфликта. Развязка - момент разрешения основного конфликта пьесы. Финал - эмоционально-смысловое завершение произведения. Формы разрешения конфликта.

Формы контроля:

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Кульминация - момент наибольшего напряжения действия, обострение конфликта. Развязка - момент разрешения основного конфликта пьесы. Финал - эмоционально-смысловое завершение произведения. Формы разрешения конфликта.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС
Написание эссе
Работа с источниками Internet

Тема 6. Особенности драматургической речи

Проблема драматургической речи. Функция языка драмы. Действенность как главное понятие языка драмы. Обусловленность языка каждого персонажа его драматическим характером – основной закон драматической речи.

Формы контроля:

Контрольная работа

Вопросы для самостоятельного изучения:

Обусловленность языка каждого персонажа его драматическим характером – основной закон драматической речи.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС
Подготовка контрольной работы
Работа с источниками Internet

Тема 7. Драматические характеры и обстоятельства

Понятие «драматический характер». Требования, предъявляемые к характеру – типу. Отличие драматического характера от эпического и лирического. Характер как источник и форма воплощения мысли. Обстоятельства действия по отношению к характеру. Действенность характера. Сценичность – умение драматурга поставить персонажи в художественные обстоятельства раскрывающие характеры в их чувствах и поступках.

Формы контроля:

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Действенность характера. Сценичность – умение драматурга поставить персонажи в художественные обстоятельства раскрывающие характеры в их чувствах и поступках.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Написание эссе Работа с источниками Internet

Тема 8. Понятие о жанрах в драматургическом произведении

Определение понятия жанра. Дифференциация жанров. Историческая обусловленность развития жанров (трагедия, комедия, драма). Разновидности жанров. Дидро, Лессинг, их роль в создании жанра бытовой драмы. Жанр пьесы и жанр спектакля. Эволюция развития жанров.

Формы контроля:

Контрольная работа

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Разновидности жанров. Дидро, Лессинг, их роль в создании жанра бытовой драмы. Жанр пьесы и жанр спектакля. Эволюция развития жанров.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС Написание эссе Подготовка к контрольной работе Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Пронин А.А. Введение в драматургию и сценарное мастерство : учебник / Пронин А.А.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 210 с. — ISBN 978-5-4486-0540-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79898.html>

Дополнительная литература

Черняк М.В. Основы драматургии и сценарного мастерства : практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Черняк М.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 78 с. — ISBN 978-5-8154-0581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121328.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://proza.ru/2010/12/21/332> - О действенном анализе пьесы
2. <https://www.culture.ru/> - Культура

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма проведения промежуточной аттестации - зачет

Оценочные средства:

Зачет, контрольная работа, доклад, эссе,

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-3 балла

Задание 2: 0-3 балла

Задание 3: 0-4 балла

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Контрольная работа. Тема 1. Содержание драматургического произведения

Контрольная работа № 1.

Задание и методика выполнения:

Ознакомиться с книгой Д. Аля «Основы драматургии» - раздел первый.

Законспектировать основные признаки драматического произведения, которые доказывают её принадлежность к данному роду литературы.

Проанализировать одно из произведений русской драматургии.

Список пьес

1. Гоголь, Н. В. Ревизор
2. Тургенев, И. С. Месяц в деревне
3. Островский, А. Н. Беспреданница
4. Чехов, А. П. Вишневый сад
5. Горький, А. М. Мещане

Контрольная работа. Тема 4. Проблема действующего персонажа в драматическом произведении

Контрольная работа № 2

Задание и методика выполнения:

Выявить конфликт в одной из пьес европейской античности. Для анализа можно воспользоваться произведениями Эсхила, Еврипида, Софокла и Аристофана.

1. Эсхил. Трагедии
2. Еврипид. Трагедии
3. Софокл. Трагедии
4. Аристофан. Комедии

Контрольная работа. Тема 6. Особенности драматургической речи

Контрольная работа № 3

Задание и методика выполнения:

Прочсть соответствующие разделы в учебнике В. Владимирова «Действие в драме».

Проанализировать одну пьесу из предложенного списка с точки зрения внешнего и внутреннего действия

Список пьес для прочтения:

1. Софокл. «Царь Эдип»
2. Шекспир В. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Двенадцатая ночь»
3. Мольер Ж. «Тартюф»
4. Бомарше П. «Женитьба Фигаро»
5. Гольдони К. «Трактирщица»
6. Гоцци К. «Принцесса Турандот»
7. Ибсен Х. «Кукольный дом»
8. Шоу Б. «Дом, где разбиваются сердца»
9. Беккет С. «В ожидании Годо»
10. Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети»
11. Уильямс Т. «Трамвай «Желание»

12. Пинтер Г. «Любовник», «Комната», «Торжество» (по выбору)
13. Стоппард Т. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Контрольная работа. Тема 8. Понятие о жанрах в драматургическом произведении

Контрольная работа № 4

Задание и методика выполнения:

Охарактеризовать основных персонажей трагедии, комедии и драмы. Можно воспользоваться предложенными вариантами драматургических произведений из самостоятельных работ № 3 и № 4.

-

Доклад. Тема 2. Сущность драматургического конфликта

1. По следам К. С. Станиславского – чтение пьесы Олегом Ефремовым.
2. Драматургия истории Тома Стоппарда.
3. Кирилл Серебренников: кино на сцене.
4. Технология «вербатим»: зарубежный и отечественный опыт.
5. Античная трагедия: от века к веку!

Доклад. Тема 3. Понятие о действиях в драматургии. Внутреннее и внешнее действие

1. Особенности русской комедии и сатиры.
2. Политические опыты в пьесах Михаила Шатрова.
3. Драматургия Николая Коляды.
4. Конфликт в советских пьесах 1950-х годов.
5. Пушкин о драматургии.
6. «Герой нашего времени»: проблемы современной отечественной драматургии

Эссе. Тема 3. Понятие о действиях в драматургии. Внутреннее и внешнее действие

Революционная драматургия Владимира Маяковского.

Эссе. Тема 5. Внутренняя структура (композиция) драматургического произведения

«Балаган» Алексея Дикого в инсценировке Е. Замятика «Блоха».
С.М. Михоэлс и театр «Габима». Поиски национального театра.

Эссе. Тема 7. Драматические характеры и обстоятельства

Заостренное внимание к автору пьесы у Г. А. Товстоногова.

Поэтический театр Ю. П. Любимова. Особенности драматургизации поэтических произведений

Эссе. Тема 8. Понятие о жанрах в драматургическом произведении

Начало XXI века: особенности драматургического конфликта.

Марк Захаров: современное прочтение классической драматургии.

Лев Додин и драматургия А. П. Чехова.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Сущность и виды искусства.
2. Литература как вид искусства. Сравнительная характеристика способов литературного изображения (эпос, лирика, драма).
3. Особенности драматургии как вида литературы.
4. Содержание драматургического произведения. Драматизм как эстетическая категория.
5. Замысел пьесы и его компоненты.
6. Сущность драматического конфликта.
7. Понятие о действии в драме. Внутреннее и внешнее действие.
8. Сюжет, фабула, конфликт как элементы организации действия в пьесе.
9. Композиция драматургического произведения.
10. Внешняя структура пьесы.
11. Цепь событий – структурный каркас драматургии.
12. Особенности драматургического языка.
13. Формы драматической речи.

14. Проблема действующего персонажа.
15. Драматические характеры и обстоятельства.
16. Теория жанров в драматургии.
17. Трагедия как жанр драматургии.
18. Комедия как жанр драматургии.
19. Понятие о действии в драме. Внутреннее и внешнее действие.
20. Сущность драматического конфликта.
21. Композиция драматургического произведения.
22. Особенности драматургического языка.
23. Драматические характеры и обстоятельства.
24. Теория жанров в драматургии.
25. Комедия как жанр драматургии.

Задания 2 типа

1. Трагикомедия как жанр драматургии.
2. Водевиль, фарс как жанры драматургии.
3. Драма и сцена. Текст пьесы и текст спектакля.
4. Советская драматургия 1917-1950 гг.
5. Драматургия советской России 1960-1980 гг.
6. Основные тенденции развития современной драматургии.
7. Мюзикл как жанр драматургии
8. Инсценирование литературного материала
9. Современная европейская драматургия – особенности развития
10. Технологии создания драматургического материала для современных театральных проектов
11. Инсценировка – сценарная основа театрализованных представлений и праздников
12. Раскройте особенности стихотворной комедии, мелодрамы и водевиля.
13. Перечислите особенности театрального костюма, грима.
14. Перечислите и раскройте типы декораций для трагедий и комедий.
15. Охарактеризуйте зарождение классицизма в драме и театре.
16. Назовите жесты-знаки как обозначение определенных эмоций
17. Перечислите и раскройте современные теории возникновения драмы и театра.
18. Определите конфликт в пьесе, изучаемой в процессе обучения
19. Назовите особенности драматургии А.С. Пушкина
20. В чем особенность финала «Бориса Годунова»?
21. Как связаны бенефисы и произведения, ставшие классикой? Что приобрела русская сцена, благодаря бенефицианту Я. Брянскому? И. Сосницкому?
22. Как бы вы охарактеризовали Арбенина – героя «Маскарада» Лермонтова?
23. В чем особенность сюжета и конфликта в комедии Грибоедова «Горе от ума»?
24. Чацкий и Молчалин. Дайте характеристику персонажам
25. Назовите особенности постановок «Ревизора» Н. Гоголя? Как актеры «подавали» роль Хлестакова?
26. Что бы вы написали Чацкому из XXI века?

Задания 3 типа

1. Охарактеризовать специфику места, времени, действия в чеховских пьесах. На примере одной из пьес проследить развитие одного из мотивов: избранничества и обделенности жизнью, любви – ненависти, скуки – «серого круга», вины и ответственности за происходящее, духовной глухоты – бездомности, терпения – терпимости. Охарактеризовать персонажей пьесы (по выбору студента).
2. Привести пример сценической интерпретации одной из чеховских пьес (студенты с преподавателем оговаривают, какая пьеса будет предложена для более детального изучения). Обозначить особенности композиции пьесы (по выбору студента).
3. Перечислить выразительные средства языка в драматургии.
4. Указать жанровые характеристики драматургического произведения (по выбору студента).
5. Дать идейно-тематическую характеристику спектакля «Гроза» по пьесе А. Н. Островского в театре «Современник» (режиссер Н. Чусова).

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Театральный грим» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Театральный грим». Дисциплина дает целостное представление о зарождении и развитии отечественной педагогической деятельности. использованию знаний современной педагогики в профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

- изучение и усвоение теоретических и практических основ гримёрного искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучить историю и виды грима;
- Научиться самостоятельно накладывать коррективный грим.
- Научиться пользоваться скульптурно-объемными приемами гримирования;
- Научиться применять парики и полупарики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.2. историю развития гримировального искусства, основные гримировальные приемы, технологию гримирования и технические средства грима, современные технологии, техники грима и методы трактовки внешнего образа персонажа,			Доклад-презентация и дискуссия Практикум по решению задач
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности		ПК-1.2.2.2. самостоятельно разработать эскиз грима для исполняемой роли в учебном (дипломном) спектакле, выполнить грим с париком и наклейками из волос (постижерными изделиями), отразить в гриме характерные особенности роли, создавать такой внешний облик персонажа, который соответствовал бы внутреннему содержанию образа		
		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.			ПК-1.3.3.2. владения всеми выразительными возможностями грима для создания полноценного художественного образа, задуманного драматургом и	

										режиссёром, техникой и технологиями создания художественного образа в гриме в соответствии со стилем и художественными особенностями проекта.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 1. История грима	2	2	2							10	Доклад-презентация и дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 10;	
Тема 2. Основы техники грима	2	2								10	Доклад-презентация и дискуссия / 10;	
Тема 3. Приемы работы с постижерскими изделиями	4		2							10	Доклад-презентация и дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 10;	
Тема 4. Характерный грим	4	2	2							10	Практикум по решению задач / 10;	
Тема 5. Грим и художественный образ роли	4	2	2								Доклад-презентация и дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 10;	
Всего в семестре, час	16 из 16	8	8							40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16										
Итоговый контроль	Зачет											
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72											

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История грима

Понятие «грим». Значение искусства грима в творчестве режиссера и актера в любительском и профессиональном театре. Гримировальные принадлежности. Древние этнические гримы, взаимосвязь с религиозными ритуалами и бытом разных народов. Традиции древних цивилизаций Востока и Запада в искусстве грима. Средневековый грим. Истоки и специфика современного грима. Искусство грима как область изобразительного искусства. Стил и жанр в искусстве грима. Боди-арт. Особенности использования грима в театральном искусстве на современном этапе.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Истоки и специфика современного грима.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 2. Основы техники грима

Анатомические основы грима. Грим и индивидуальная мимика. Организация рабочего места и необходимые гримировальные приспособления. Подготовка лица к гриму. Снятие грима. Основные приемы гримирования: живописный, объемно-скульптурный. Правила безопасности в работе с гримом и другими косметическими средствами. Грим и свет. Понятие человеческой красоты. Древнегреческие классические формы и пропорции. Специфика мужского и женского грима. Законы светотени. Наложение общего тона, румянца. Подводка глаз и бровей. Работа над носом, губами, лбом, подбородком. Грим и прическа. Чувство вкуса и меры.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Специфика мужского и женского грима.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 3. Приемы работы с постижерскими изделиями

Цель и необходимость применения скульптурно-объемных приемов: создание иллюзорности изображения, условия сценического освещения. Виды скульптурно-объемных приемов: подтягивания; наlepки, наклейки-толщинки; имитация шрамов, отсутствия зубов и заделки металлических зубов и коронок. Роль парика и волосяных наклеек. Характеристики искусственных изделий (париков, бород, усов, бакенбардов, бровей, кос, локонов и т. д.) и их применение.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Роль парика и волосяных наклеек.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 4. Характерный грим

Характер и характерность роли. Главные и типические черты образа, вскрывающие его внутреннюю сущность. Источники, способствующие созданию характерного грима. Возрастной грим. Национальный грим. Сказочный и фантастический грим. Портретный грим. Гримеры гротеска и шаржа. Патологический грим. Работа с накладками и б наклейками. Парики и прически в сочетании с характерным гримом.

Формы контроля:

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Портретный грим.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 5. Грим и художественный образ роли

Законы театра и грим. Выразительность сценической формы. Идеино-художественный замысел и взаимосвязь всех художественных компонентов спектакля. Стиль грима и режиссерское решение. Сценография, костюм, грим как компоненты художественного оформления спектакля. Образ роли и элементы внешней техники актера. Этапы и содержание работы актера по созданию грима-образа. Пример в театре, его сотворчество с актером, с режиссером, с театральным художником.

Формы контроля:

Доклад-презентация и дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Этапы и содержание работы актера по созданию грима-образа.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Чернявская, Л. Е. Декоративная косметика и грим: практикум : учебное пособие / Л. Е. Чернявская. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 192 с. — ISBN 978-985-7234-30-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/100359.html>

Дополнительная литература

Черняк Е.Ф. Грим : практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Черняк Е.Ф.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-8154-0523-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108548.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. Технические приёмы грима — Мегаобучалка (megaobuchalka.ru) - Основы театрального грима
2. <http://mehron.com.ua/blogs/blog-mehron/istoriya-grimerskogo-iskusstva> - История гримерского искусства

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, практикум по решению задач, доклад-презентация.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 1. История грима

Вопросы для дискуссии:

1. Разработка и выполнение исторического грима в Древней Греции
2. История грима в Древней Греции и Древнем Риме
3. История косметики и гримёрного искусства

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 2. Основы техники грима

Темы для доклада:

1. Характеристики искусственных изделий (париков, бород, усов, бакенбард, бровей, кос, локонов и т. д.) и их применение.
2. Прическа как средство корректировки лица и головы.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 3. Приемы работы с постижерскими изделиями

Вопросы для дискуссий:

1. Характеристики искусственных изделий (париков, бород, усов, бакенбард, бровей, кос, локонов и т. д.) и их применение.
2. Прическа как средство корректировки лица и головы.
3. Наклейки.

Доклад-презентация и дискуссия. Тема 5. Грим и художественный образ роли

1. Факторы, определяющие грим: возраст, расовые признаки, социальные условия, состояние здоровья, влияние моды (прическа, косметика), мимическая подвижность лица, психологические черты образа

Практикум по решению задач. Тема 1. История грима

Выполнить схему грима полного и худого лица;

Практикум по решению задач. Тема 3. Приемы работы с постижерскими изделиями

Работа с волосными изделиями (парики, усы, бороды, бакенбарды, крепе, локоны, косы, накладки).

Практикум по решению задач. Тема 4. Характерный грим

Сделать характерный грим (жанр водевиль, комедия, др.);

Сделать грим литературных героев (по выбору);

Практикум по решению задач. Тема 5. Грим и художественный образ роли

Работать с волосными изделиями (парики, усы, бороды, бакенбарды, крепе, локоны, косы, накладки).

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Значение искусства грима в творчестве режиссера и актера в любительском и профессиональном театре.
2. Древние этнические гримы, взаимосвязь с религиозными ритуалами и бытом разных народов.
3. Средневековый грим.
4. Истоки и специфика современного грима.
5. Искусство грима как область изобразительного искусства.
6. Стиль и жанр в искусстве грима
7. Краски и их назначение.
8. Комплект грима для черно-белых и цветных съемок.
9. Выбор цвета гримировальной краски при цветной съемке в павильоне и на натуре.
10. Влияние технических условий сцены, удаленности зрительного зала, яркости и цвета освещения сценической площадки на решение грима.
11. Изменение цвета гримировальных красок при освещении сцены рассеянным светом и концентрированным потоком, дуговым прожектором и дневным светом, при разных светофильтрах.
12. Определение понятий «светотень», «блик», «полутон».
13. Виды подтяжек кожи лица и их применений.
14. Значение пудры, виды, цвет и состав.
15. Живописные приемы в гриме.
16. Технические средства, материалы, применяемые в гриме.
17. Особенности проектирования сценического народного костюма.
18. Сценический костюм исполнителей русского фольклора.
19. Роль костюма в обрядовые ряженья.
20. Эволюция мужского русского народного костюма.
21. Общерусская женская одежда. Понева как архаичный вид женской поясной одежды.
22. Головные уборы, прически и украшения русских крестьянок.
23. Традиционный крестьянский костюм.
24. «Русский наряд» в городской среде.
25. Художественный образ русского народного костюма.

Задания 2 типа

1. Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков.
2. Гигиенические правила в процессе формирования.
3. Значение грима для актёра при воплощении сценического образа.
4. Сходства и различия между линейным и объемным приемам гримирования.
5. Отличие театрального от грима в кино и на телевидение.
6. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения.
7. Когда и как нужно увеличивать глаза?
8. Разбитие понятия «тон» и «грим-образ».

9. Постиж и его использование в мужском и женском гриме.
10. Зависимость между общим тоном, румянами и цветом волос.
11. Основные разновидности носов. Какой характер они подчеркивают?
12. Гумоз и его применение?
13. Особенности выполнения национального грима.
14. Влияние размеров зрительного зала и освещение на восприятие грима зрителем.
15. Разновидность губ, характер, который они подчеркивают.
16. Что такое морилка и мастика?
17. Способы выполнения небритости.
18. Гротесковый грим. Вспомогательные методы его выполнения.
19. Коробка грима: краски их названия и назначения.
20. Что такое «крипе», «тресс»? Их применение.
21. Особенности выполнения портретного грима.
22. Техника приклеивания париков, усов и бороды. Способы приведения их к реальному виду.
23. Приемы исправления гримов особенностей лица актёра.
24. Форма бровей их влияние на мимическое состояние лица.
25. Что нужно знать о персонаже пьесы для создания грим-образа?

Задания 3 типа

1. Создать возрастной грим женского лица.
2. Сделать сравнительный анализ косметических процедур.
3. Применение живописного приема по заданному образу.
4. Применение скульптурно-объемного приема на свободную тему.
5. Показать правильную последовательность подготовки лица к гриму.
6. Выявить ошибки предложенного примера и на практике выполнить правильную вариацию ранее созданного образа.
7. Произвести полную коррекцию лица.
8. Создать возрастной грим мужского лица.
9. Создать возрастной грим для лица.
10. Создать образ с помощью грима, учитывая особенности строения худого лица.
11. Самостоятельно произвести грим полного лица.
12. Составить анкету образа персонажа на основе отобранных данных.
13. Нарисовать эскиз на заданную тему.
14. Сделать зарисовку лица предполагаемого исполнителя роли.
15. Создать эскиз образа с корректировкой цветовой гаммы.
16. Создать возрастной грим для рук с помощью бликов и теней.
17. Создать образ с помощью грима, учитывая особенности строения худого лица.
18. На примере показать художественно-технические приемы в гриме с помощью линии, светотени, блика и рефлекса.
19. Подтвердить знание понятия живописного приема в гриме_ «от угла» и на «нет».
20. Нанесение ровного тона на кожу, учитывая неровность его пигментации.
21. Коррекция гримом собственного лица.
22. Дать анализ рабочего места на примере малого театра.
23. Произвести технику наложения гуммоза.
24. На примере показать особенности использования белого и черного цветов.
25. Особенности чистки рук лица и рук перед нанесением грима.
26. Произвести грим, учитывая индивидуальные особенности лица.
27. Использование дополнительных свойств гримировочных средств.
28. Показать правильную последовательность базовой части гримирования лица.
29. Самостоятельно произвести коррекцию глаз, носа и губ, учитывая расовую принадлежность человека.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Актерское мастерство

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Актерское мастерство». Дисциплина ориентирована на умение работать на сцене, на умение актера воплотить замысел режиссера и базируется на знаниях, полученных при изучении основ актерского мастерства.

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более глубоко реагировать на острые вопросы современной теории и практики актерского мастерства, а также помогают выявить многочисленные связи творческого.

В том числе, дисциплина ориентирована на изучение практических приемов, которые помогают выработать свой собственный авторский почерк.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

- изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качества личности.

Задачи изучения дисциплины:

- дать студентам знания и навыки, необходимые для их последующей самостоятельной работы в качестве актеров профессионального драматического театра;
- обучить их теоретическим основам мастерства актера, основам создания сценического образа, методике действенного анализа пьесы и роли, работе над ролью с режиссером и самостоятельной домашней работе во внеурочное время;
- сформировать гражданскую позицию через целенаправленный выбор репертуара;
- раскрыть самобытность творческой индивидуальности актера;
- выработать навыки борьбы со штампами, ремесленным подходом к профессии, неприятием приблизительности и поверхностности в изображении чувств.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.3. основы управления творческим коллективом; теоретические основы и методические принципы актерского искусства			Дискуссия Тренинг
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности		ПК-1.2.2.5. создавать план проекта, руководить этапами творческого проекта, используя профессиональные знания		
		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.			ПК-1.3.3.5. использования профессиональных знаний и умений в реализации творческого проекта -практический опыт представления части	

					работы над проектом либо всего законченного проекта.
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3	УК-3.1. Знать психологию общения, методы организации работы коллектива, принципы работы команды, методы развития личности и коллектива; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом	УК-3.1.1.1. основы управления творческим коллективом; теоретические основы и методические принципы актерского искусства		
		УК-3.2. Уметь вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений		УК-3.2.2.1. осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства; организовывать свою работу в условиях различных форм показов и представлений;	
		УК-3.3. Иметь практический опыт построения продуктивных форм взаимодействия; навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.			УК-3.3.3.1. применения различных актерских техник работы на публику в условиях различных форм показов и представлений
Способен творчески курировать и координировать театральные проекты или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.1. теорию и историю драматургии; признаки и основы драматургического произведения; основных жанров драматургии; знание специфических особенностей драматургии театрализованных представлений и праздников; основных композиций драматургических произведений; правила выразительных средств драматургии.		
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов	ПК-2.2.1.1. методику постановочной работы над спектаклем	ПК-2.2.2.1. переводить знания теории и истории драматургии в практические задачи написания драматургической основы будущих проектов; определять и формулировать жанровые особенности драматургического материала; использовать языковые выразительные средства классической драматургии для создания драматургической основы представлений; осознать специфические особенности драматургии	

				театрализованных представлений и праздников; использовать готовую основу для разработки драматургической основы представлений; воспроизводить правила выразительных средств для разработки драматургической основы; ПК-2.2.2.6. использовать специальные методики и техники работы над ролью, работать с актерами в процессе создания спектакля, сотрудничать с участниками постановочной группы.	
		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем	ПК-2.3.1.1. этапы постановочной работы; методику постановочной работы над спектаклем	ПК-2.3.2.1. разрабатывать постановочный план драматического спектакля	ПК-2.3.3.5. общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта; применения теории и практики сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии; анализа различных педагогических методов в области культуры и искусства и формулировки на их основе собственных педагогических принципов и методов обучения; работы на публику в условиях различных форм показов и представлений.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино		24							2	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 2. Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства		14							2	Тренинг / 15;	
Тема 3. Основные направления в актерском искусстве		10							2	Дискуссия / 10;	
Тема 4. Актер в театре и кино		24							2	Тренинг / 15;	
Тема 5. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства		10							2	Дискуссия / 10;	
Тема 6 Актер – центральная творческая фигура в спектакле		14							2	Тренинг / 15;	
Всего в семестре, час		96							12 из 12	100 (ТКУ+ПА)	

		96 из 96									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 2											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 7. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы		16							8	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 8. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре		8							4	Тренинг / 15;	
Тема 9. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства		14							8	Дискуссия / 10;	
Раздел 2. Освоение актерской психотехники. Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии		16							8	Тренинг / 15;	
Тема 11. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе		10							4	Дискуссия / 10;	
Тема 12. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие		8							4	Тренинг / 15;	
Всего в семестре, час		72							36 из 36	100 (ТКУ+ПА)	
		72 из 72									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 3											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 13. Инновации в технологии актерского искусства		8							8	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 14. Восприимчивость и наблюдательность		8							8	Тренинг / 15;	
Тема 15. Актерский образ и его особенности		8							8	Дискуссия / 10;	
Тема 16. Освоение предлагаемых обстоятельств роли		12							8	Тренинг / 15;	
Тема 17. Действенная основа роли. Линия действия роли		8							10	Дискуссия / 10;	
Тема 18. К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли		12							10	Тренинг / 15;	
Всего в семестре, час		56							52 из 52	100 (ТКУ+ПА)	
		56 из 56									
Итоговый контроль	Зачет										

Общий объем дисциплины (в академических часах)	324 из 324	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино

Искусство актера в древнегреческом театре. Истоки русского театра в народных играх и обрядах. Скоморошество. Актеры школьного театра – своеобразные ораторы. Классицизм, романтизм, реализм – основные этапы развития актерского искусства на русской сцене: Ф.Г. Волков, П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. Демократические, гражданственные тенденции в творчестве корифеев Малого театра – «второго московского университета» – Г.Н. Федотовой, М.Н. Ермоловой, А.П. Ленского и др. Драматическое искусство В.Ф. Комиссаржевской. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Актерская плеяда первого поколения МХТ – И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, М.П. Лилина, В.И. Качалов, Л.М. Леонидов. Работа К.С. Станиславского над системой театрального искусства. Программа «Театральный Октябрь» В.Э. Мейерхольда. Актерское искусство в 20-е годы (В.В. Ванин, Н.Б. Баталов, Н.Г. Хмелев, И.В. Ильинский). Метод социалистического реализма в театральном искусстве 30х годов. Б.В. Шукин, М.И. Бабанова, В.П. Марецкая. Воплощение гражданского подвига, идей патриотизма и гуманизма в период Великой Отечественной войны в сценических образах А.Н. Грибова, В.Н. Пашенной, Р.Я. Плятта, А.К. Тарасовой, А.Д. Дикого. Основоположники киноискусства братья Люмьер. Лидер «немого» кинематографа – Ч. Чаплин. Первые «звезды» русского кинематографа: В. Холодная, И. Мозжухин. Революционный «прорыв» отечественной кинорежиссуры: С. Эйзенштейн, А. Довженко. Развитие актерского искусства в период утверждения соцреализма на экране: Л. Орлова, А. Дружников, В. Васильева, П. Кадочников и др. Драматизм и психологическая глубина воплощения человеческих судеб в киноискусстве военных лет: М. Бернес, В. Серова, Е. Самойлов, А. Баталов, Т. Самойлова. Развитие киноискусства второй половины XX века: С. Бондарчук, Г. Чухрай, С. Герасимов, М. Хуциев и др. Эволюция создания образа современника на экране мастерами советского кино: Н. Черкасовым, М. Ульяновым, Л. Смирновой, К. Лучко, К. Лавровым, В. Тихоновым, Н. Мордюковой.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основоположники киноискусства братья Люмьер.

Формы самостоятельной работы:

Лидер «немого» кинематографа – Ч. Чаплин

Первые «звезды» русского кинематографа: В. Холодная, И. Мозжухин.

Революционный «прорыв» отечественной кинорежиссуры: С. Эйзенштейн, А. Довженко.

Развитие актерского искусства в период утверждения соцреализма на экране: Л. Орлова, А. Дружников, В. Васильева, П. Кадочников и др.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тренингу

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тренингу

Тема 2. Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства

Сущность и содержание сценического искусства. Основные направления: школа «представления» и школа «переживания». Различия во взглядах представителей противоположных направлений (Б.К. Коклен, Т. Сальвини, Д. Дидро, А.П. Ленский). Сущность театра «переживания»: материал для создания образа – душа, психика актера. Представители школы «переживания». Учение Станиславского о двойственности существования актера. Раскрытие личности самого актера в сценическом образе, влияние жизненных позиций в процессе создания роли. Основные условия для определения выразительных средств актерского искусства (П.М. Ершов). Выразительные средства как материал актерского искусства. Роль «действия» в актерском искусстве. Пять необходимых признаков действия. Разновидности актерского искусства и разновидности действия: бессловесное действие – пантомима, действие куклы – искусство театра кукол и т. д. Учение К.С. Станиславского о действии. Единство актера-образа и актера-творца как специфика психофизического состояния актера на сцене.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сущность театра «переживания»: материал для создания образа – душа, психика актера. Представители школы «переживания».

Формы самостоятельной работы:

Учение Станиславского о двойственности существования актера.

Раскрытие личности самого актера в сценическом образе, влияние жизненных позиций в процессе создания роли.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к тренингу

Тема 3. Основные направления в актерском искусстве

Искусство переживания и искусство представления. Основное отличие. Сценическое ремесло и актерский дилетантизм. Дилетантизм ученический и дилетантизм по убеждению. Несовместимость дилетантизма с понятием «школы» в искусстве. Отрицание дилетантизмом актерской техники. Подмена органического творчества условными театральными приемами его изображения. Элементы ремесла: театральные штампы, представительство – изображение чувств и образов, наигрыш, актерский пафос, имитация, само-демонстрация актера, многозначительность, жизненная «простота», иллюзия житейского правдоподобия. Техника актера-ремесленника как приемы внешнего изображения образов и страстей. Актер и искусство переживания. Стремление к первичности и непосредственности переживания на основе искренней веры в правду художественного вымысла. Представление о границах и возможностях данных направлений со стороны эстетических воззрений, творческого метода и артистической техники. Условность введенной К.С. Станиславским сценической терминологии двух направлений. Синтез «переживания» и «представления» в актерском искусстве. Взгляды Вл. И. Немировича-Данченко на искусство переживания и искусство представления. Творческие искания М. Чехова, Е. Вахтангова.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Условность введенной К.С. Станиславским сценической терминологии двух направлений

Формы самостоятельной работы:

Синтез «переживания» и «представления» в актерском искусстве.

Взгляды Вл. И. Немировича-Данченко на искусство переживания и искусство представления.

Творческие искания М. Чехова, Е. Вахтангова.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к тренингу

Тема 4. Актер в театре и кино

Связи актера с ролью как специфическое содержание актерской игры. Сценическое проживание как всякий раз заново проживаемые сценические связи. Проблема «актер в кино и в театре» и ее осмысление в журналах «Вопросы киноискусства», «Искусство кино», в работах В. Сахновского-Панкеева, В. Пудовкина, М. Антониони, Ф. Феллини, Э. Краукера и др. Требования, предъявляемые к деятельности актера кино: наглядная достоверность, очевидное правдоподобие. Проблема речи в кино. Отличия сценического искусства от киноискусства. Театр как искусство актерское, кино – искусство режиссерское. Взаимовлияние двух искусств. Три разновидности актеров (участников фильмов), характерные для кино и отличные от театрального актера. Определение специфичности творческой природы театра и кино. Представление о различных законах творчества артиста театра и артиста кино.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Три разновидности актеров (участников фильмов), характерные для кино и отличные от театрального актера.

Формы самостоятельной работы:

Определение специфичности творческой природы театра и кино.

Представление о различных законах творчества артиста театра и артиста кино.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тренингу

Тема 5. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства

Жизненная правда – основа актерского искусства. Основное условие создания сценического образа. Реалистическая линия развития русского национального театра (М. Щепкин, М. Ермолова, А. Ленский, В. Давыдов, Г. Федотова, Н. Медведова, В. Комиссаржевская и др.). К.С. Станиславский о преемственности театральной культуры. Поиск К.С. Станиславским общих законов творчества. Идеино-художественные истоки системы – творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театра.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

К.С. Станиславский о преемственности театральной культуры.

Формы самостоятельной работы:

Поиск К.С. Станиславским общих законов творчества.

Идейно-художественные истоки системы – творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театра

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Тема 6 Актер – центральная творческая фигура в спектакле

Актер как гражданин, носитель прогрессивных идей, нравственности, красоты – главное выразительное средство театрального искусства. Действующий актер – основной материал и выразитель режиссерского замысла. Задачи режиссера в работе с актером. Взгляды К.С. Станиславского на мастерство актера и режиссера. Цель и задачи их деятельности. Творческая организация сценического действия, выявление конфликта через взаимодействие между актерами как обязанность режиссера. Работа К.С. Станиславского с актером. Постоянный эксперимент, поиск действий, раскрывающих типические черты характера, выявляющих мировоззрение, идеи, чувства, мысли. Метод действенного анализа пьесы. Особенности работы с актером Вл.И. Немировича-Данченко: первооснова анализа – текст автора, поиск зерна, физического самочувствия роли, знание атмосферы, эпохи, глубокое проникновение в стилистику автора; интимные репетиции и индивидуальная работа с актером; максимальное вовлечение актера в сотворчество. В.Э. Мейерхольд и своеобразие его метода работы с актером: четкий режиссерский замысел, жесткий пластический рисунок роли, необходимость развитой актерской техники, воображения, использование показа как основной формы работы без учета индивидуальности актера. Различия индивидуального почерка в работе ведущих режиссеров современного театра: А.Д. Попова, А.В. Эфроса, Г.А. Товстоногова и др. Общие принципы и характер взаимоотношений режиссера с актером: творческое взаимодействие с актером, необходимость знания жизни для обеих сторон. Обязанности режиссера: знать события и предлагаемые обстоятельства, конфликт, линии действия, сверхзадачу пьесы и ролей, добиться правильного самочувствия актера. Требования режиссера к исполнителям: знание линии роли, биографии действующего лица, второй план и внутренний монолог, подтекст, «течение дня», домашняя работа над ролью и активное сотворчество на репетициях, творческое оправдание заданий режиссера. Форма режиссерских заданий: словесное объяснение, подсказ, показ. Преимущества и недостатки метода показа: комплексное и синтетическое выражение сути эпизода, места в роли, единства мизансцены и слова, эмоциональное увлечение актера и экономия времени, творческое обезличивание актера, механическое подчинение режиссерскому деспотизму. Требования к показу: творческое состояние режиссера, учет индивидуальности актера и его возможностей, творческое использование показа актером, а не механическое повторение. Современность актерской игры. Лаконизм актерской игры. Выразительность. Учет восприятия зрительного зала, способ отбора предлагаемых обстоятельств.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Преимущества и недостатки метода показа: комплексное и синтетическое выражение сути эпизода, места в роли, единства мизансцены и слова, эмоциональное увлечение актера и экономия времени, творческое обезличивание актера, механическое подчинение режиссерскому деспотизму.

Формы самостоятельной работы:

Требования к показу: творческое состояние режиссера, учет индивидуальности актера и его возможностей, творческое использование показа актером, а не механическое повторение.

Современность актерской игры. Лаконизм актерской игры. Выразительность. Учет восприятия зрительного зала, способ отбора предлагаемых обстоятельств.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к тренингу

Тема 7. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Принципы системы

Система как научное обоснование законов актерского творчества. Законы, приемы и их использование в практике актера. Практика МХТ и формирование системы. Идеиная направленность системы. Учение о сверхзадаче и сквозном действии – главное в системе. Высокие этические требования К.С. Станиславского к актеру и режиссеру. Значение системы для развития театрального искусства. Обогащение системы практикой современного отечественного и мирового театра (М.О. Кнебель, Г.А. Товстоногов, А.В. Васильев, П.Н. Фоменко, Ежи Гротовский, Питер Штайн и др.). Основные принципы системы Станиславского: 1) жизненная правда; 2) идейная активность искусства, нашедшая свое выражение в сверхзадаче; 3) утверждение действия в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала сценического искусства; 4) органичность творчества актера; 5) творческое перевоплощение актера в образ. Основные разделы системы К.С. Станиславского: работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные разделы системы К.С. Станиславского: работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к тренингу

Тема 8. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре

Истоки этических воззрений К.С. Станиславского. Аристотель о главной добродетели художника: необходимости знаний, умения, техники, любви к делу. Л.Н. Толстой об условии истинного художественного процесса – правильном, нравственном отношении автора к произведению, искренности и любви к тому, о чем пишет. Этика как наука о законах и нормах человеческого поведения, средство организации и нормализации человеческих отношений. Формирование этических воззрений К.С. Станиславского: независимость от публики, борьба с самолюбием, самовоспитание, трудолюбие и благородство. Понятие этики. Общая этика: гражданственность и патриотизм актера, гуманизм, трудолюбие, благородство. Две линии этики: воспитание нравственных качеств актера и совершенствование профессионального мастерства. Направления и основные положения этики: этика по отношению к искусству – театр; этика по отношению к себе – работа над внешней и внутренней техникой, совершенствование профессионального мастерства; этика по отношению к со-творцам – уважение чужого творчества, борьба с эксплуатацией в искусстве; этика по отношению к зрителю. Необходимость взаимосвязи всех элементов действия в профессиональном творчестве. Художественная дисциплина и самодисциплина – основные принципы этики. Значение этики Станиславского и ее роль в творчестве актера и режиссера, становлении и развитии театрального коллектива.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Необходимость взаимосвязи всех элементов действия в профессиональном творчестве

Формы самостоятельной работы:

Художественная дисциплина и самодисциплина – основные принципы этики.

Значение этики Станиславского и ее роль в творчестве актера и режиссера, становлении и развитии театрального коллектива.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к тренингу

Тема 9. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства

Действие – основа сценического искусства. Действие как объединение мысли, чувства, воображения и поведения актера-образа. Признаки действия: наличие цели и волевого происхождения. Действие и движение. Действие как органический волевой акт человеческого поведения, направленный к достижению цели. Борьба и преодоление препятствий как необходимое условие активизации действия. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Составные части действия: оценка, пристройка, выбор приспособлений, воздействие. Значение простейших физических действий в творчестве актера. Сценическая задача и ее элементы. Действие и цель.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Составные части действия: оценка, пристройка, выбор приспособлений, воздействие.

Формы самостоятельной работы:

Значение простейших физических действий в творчестве актера. Сценическая задача и ее элементы. Действие и цель.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, написание конспекта

Подготовка к дискуссии

Раздел 2. Освоение актерской психотехники. Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии

Сверхзадача – главный центр, основная цель, ради которой писатель создал свое произведение, артист творит роль. Достижение сверхзадачи – сплошное, непрерывное движение через всю пьесу и роль. Требования сверхзадачи: стремление и все исчерпывающее действие продуктивного, целесообразного и оправданного. Сквозное действие как действенное, внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли (К.С. Станиславский). Сверхзадача и сквозное действие – основные элементы творчества режиссера и актера. Связь сверхзадачи с мировоззрением. Значение «сверх – сверхзадачи» в творчестве режиссера и актера. Необходимость духовного, интеллектуального обогащения личности режиссера и актера для глубокого проникновения в мир автора, в его замысел, познания сверхзадачи. Необходимость верного и меткого определения сверхзадачи. Сверхзадача как механизм отбора приспособлений и выразительных средств. Понятия «сверхзадача» и «сквозное действие» как отражение сущности системы Станиславского и его творческого метода. Примеры определения сверхзадачи спектакля ведущими режиссерами А.Д. Поповым, Г.А. Товстоноговым; из собственного педагогического опыта.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сверхзадача как механизм отбора приспособлений и выразительных средств.

Формы самостоятельной работы:

Понятия «сверхзадача» и «сквозное действие» как отражение сущности системы Станиславского и его творческого метода.

Примеры определения сверхзадачи спектакля ведущими режиссерами А.Д. Поповым, Г.А. Товстоноговым; из собственного педагогического опыта.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 11. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе

Сценическое поведение как малая часть существования актера до и после событий. Необходимость многопланового раскрытия жизни в творчестве актера. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера. Второй план как путь актера и режиссера к созданию атмосферы через внутренние элементы психотехники. Концепция Вл.И. Немировича-Данченко о втором плане. Значение второго плана для характеристики образа и его обогащения. Работа над вторым планом: учет актером биографии героя, его мировоззрения, классовой принадлежности, черт эпохи, особых примет индивидуальности, течения дня, физического самочувствия, темпоритма. Необходимость разработки второго плана в каждой пьесе и роли, независимо от жанра пьесы. Второй план – динамическое понятие. Необходимость точного определения объекта образа в каждый момент роли. Умение выделять основное звено в комплексе внутренней жизни героя, притягивающее всю цепь его человеческих переживаний. Опасность превращения второго плана в самоцель, отказ от всего, что не предусмотрено автором, не вытекает из текста. Связь второго плана и внутреннего монолога – способ предохранения от штампов и ремесленной эксплуатации роли. Внутренний монолог как средство раскрытия второго плана, обнажения внутреннего мира человека. Учение о внутренней речи как не выраженной вове, сокращенной и свернутой форме речевой деятельности. Необходимость внутренней речи для превращения мысли в речь и восприятия речи в мысли. Овладение ходом мыслей – слияния актера с образом. Два практических приема в овладении внутренним монологом. Внутренний монолог и физическое самочувствие. Преждевременное требование результата как причина творческого зажима актера.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Учение о внутренней речи как не выраженной вове, сокращенной и свернутой форме речевой деятельности. Необходимость внутренней речи для превращения мысли в речь и восприятия речи в мысли.

Формы самостоятельной работы:

Овладение ходом мыслей – слияния актера с образом. Два практических приема в овладении внутренним монологом.

Внутренний монолог и физическое самочувствие. Преждевременное требование результата как причина творческого зажима актера

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 12. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие

Вл.И. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера. Тезис о психофизическом самочувствии как «спутнике» сквозного действия. Поиски верного физического самочувствия как «один из методов репетирования» (А.Д. Попов). Наличие физического самочувствия как данность различных жизненных ситуаций, реалий человеческой жизни и существования в предлагаемых обстоятельствах. Влияние жизненного опыта актера-человека в процессе поиска верного физического самочувствия на сцене. «Репетиционное рабочее самочувствие»; «творческое самочувствие»; «физическое самочувствие»; «психофизическое самочувствие»; «синтетическое самочувствие» – раскрытие этих понятий в теоретических исследованиях. А.Д. Попова («Из Режиссерских записей»). Взаимосвязь учения К.С. Станиславского о «методе физических действий» с учением Вл.И. Немировича-Данченко о «физическом самочувствии». Учение Вл.И. Немировича-Данченко о синтетическом самочувствии. Понятие «творческого самочувствия» К.С. Станиславского. Борьба в спектакле «творческого самочувствия» и «актерского самочувствия» – одна из важных проблем актерского искусства. Основные препятствия, мешающие творчеству актера: отсутствие сосредоточенного актерского внимания; отсутствие нужных оправданий; мускульное напряжение; отсутствие творческой пищи (слабая фантазия); неясность отношений; стремление сыграть чувство; отсутствие творческого общения с партнером.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Понятие «творческого самочувствия» К.С. Станиславского.

Формы самостоятельной работы:

Основные препятствия, мешающие творчеству актера: отсутствие сосредоточенного актерского внимания; отсутствие нужных оправданий; мускульное напряжение; отсутствие творческой пищи (слабая фантазия); неясность отношений; стремление сыграть чувство; отсутствие творческого общения с партнером.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 13. Инновации в технологии актерского искусства

Сенситивность, реактивность, спонтанность, динамизм, лучеиспускание и лучевосприятие, актерская энергетика. Значение этих свойств в искусстве современного актера, особенности воздействия на зрителя. Ощущения и восприятия как основа возникновения жизненного действия, эмоции, мысли. Их роль и значение: связь человека с действительностью и возможность проявления себя в отношениях с окружающим миром. Современная классификация ощущений (Б.Г. Ананьев): зрительные, слуховые, тактильные, температурные и болевые, кинетические (мышечно-двигательные), вестибулярные (статико-динамические), ощущения равновесия и ускорения, обонятельные, вкусовые, интероцептивные (внутренностные) ощущения. Механизм процесса воздействия партнера или предметов материального мира на актера. Быстрота реакций как необходимое качество подготовки современного актера, как свойство характера современного человека, ритм и наслонения в окружающей жизни. Восприятие – реактивность (скорость реагирования) как важное условие воспитания и развития психофизического аппарата актера. Основные признаки сенситивности: 1) устойчивые проявления общего типа возникновения и развертывания чувственно-двигательных реакций – скорость их возникновения, длительность и «эффект воздействия»; 2) устойчивые проявления психомоторного ритма – способа переключения с одного вида чувственного различения на другой, плавность или скачкообразность перехода; 3) характер силы реакции, которой человек отвечает на самые различные раздражители; 4) характер глубины реакции. Связь сенситивности с типом эмоциональности: эмоциональной возбудимости или «тормозимости».

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Основные признаки сенситивности: 1) устойчивые проявления общего типа возникновения и развертывания чувственно-двигательных реакций – скорость их возникновения, длительность и «эффект воздействия»; 2) устойчивые проявления психомоторного ритма – способа переключения с одного вида чувственного различения на другой, плавность или скачкообразность перехода; 3) характер силы реакции, которой человек отвечает на самые различные раздражители; 4) характер глубины реакции.

Формы самостоятельной работы:

Связь сенситивности с типом эмоциональности: эмоциональной возбудимости или «тормозимости».

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к дискуссии
Подготовка к тренингу
Работа с источниками Internet

Тема 14. Восприятие и наблюдательность

Восприятие как совокупность «психических процессов, с помощью которых мы можем непосредственно осознать явления, находящиеся вне нас на основе деятельности наших органов чувств». Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Разные планы воображения: зрительный, слуховой, моторный. Предпосылки активизации воображения: увлечение, острота восприятия, сверхзадача, действие. Восприятие объектов окружающего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса – первая и необходимая ступень, основа актерского творчества. Накопление материала и особенности актерской наблюдательности. Развитие умения видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных обстоятельствах, улавливать внутреннюю логику и динамику происходящих событий – первостепенная задача актера. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий анализ их.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Развитие умения видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных обстоятельствах, улавливать внутреннюю логику и динамику происходящих событий – первостепенная задача актера. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий анализ их.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 15. Актерский образ и его особенности

Перевоплощение в образ как создание внутренней духовной жизни нового лица. Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение актера – конечный этап творческого процесса в актерском искусстве. Роль созданная и роль сыгранная. Образ – «диалектическое слияние замысленного персонажа с психофизическим материалом актера». Актер и образ. Решающее значение духовного богатства «я» при перевоплощении в образ на современном этапе. Сущность образа и его отличие большей насыщенностью мыслью, глубоким личностным проникновением в сценический образ, предельной приближенностью к актеру исполнителю, сдержанностью в использовании внешних изобразительных средств, вниманием к внутренней жизни героя. Два пути создания образа: «от себя» к образу и «от образа» к себе. Ошибочность противопоставления этих путей, их ограниченность. А.Д. Попов о «безобразии» в актерской практике. Вред типажного принципа создания образа. Опасность показа образа (представление), «игры образочка», т. е. внешнего изображения. Роль созданная – это рождение нового сценического образа с плотью и кровью актера. Перевоплощение как момент сближения актера творца с актером образом. Путь к перевоплощению сознательный, а приход – подсознательный. Связь понятий «перевоплощение» и «сценический образ». Зависимость структуры образа от автора пьесы, от жанра, от чувства современности актера и режиссера, от зрителя. Условия перевоплощения: глубокая захваченность творца миром героя, непрерывность процесса мышления о герое, вера в вымысел, в предлагаемые обстоятельства. Двойственный характер природы актерского творчества. Наличие предела перевоплощаемости. Роль памяти и наблюдательности, склонности к розыгрышу, фантазии в процессе создания актерского образа. «Сценический образ представляет собой известную комбинацию между характером роли и характером самого артиста» (Муне-Сюлли). Роль заразительности при перевоплощении. Присвоение потребностей и мотивов действующего лица. Высокая степень возбудимости как обязательное качество нервной системы актера. Зависимость глубины сценического перевоплощения от частоты и легкости переключений во время спектакля, от качества темперамента. Сценический образ как изменение отношения актера к миру. Процесс перевоплощения по К. С. Станиславскому – выращивание и воспитание в самом актере необходимых для образа элементов, скрытых в душе творящего. Опасность штампа – актерского приема, потерявшего всякую внутреннюю суть, его породившую. Роль воображения в создании образа (слухового, вкусового, обонятельного, зрительного, осязательного). Н.П. Хмелев, М.А. Чехов и их особенность работы над сценическим образом (возникновение зрительного образа на первом этапе).

Вопросы для самостоятельного изучения:

Высокая степень возбудимости как обязательное качество нервной системы актера. Зависимость глубины сценического перевоплощения от частоты и легкости переключений во время спектакля, от качества темперамента.

Формы самостоятельной работы:

Сценический образ как изменение отношения актера к миру. Процесс перевоплощения по К. С. Станиславскому – выращивание и воспитание в самом актере необходимых для образа элементов, скрытых в душе творящего.

. Опасность штампа – актерского приема, потерявшего всякую внутреннюю суть, его породившую. Роль воображения в создании образа (слухового, вкусового, обонятельного, зрительного, осязательного).

Н.П. Хмелев, М.А. Чехов и их особенность работы над сценическим образом (возникновение зрительного образа на первом этапе).

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 16. Освоение предлагаемых обстоятельств роли

Главное средство перевоплощения в сценический образ – освоение предлагаемых обстоятельств роли. Предлагаемые обстоятельства – путь, приближающий образ к себе и себя к образу. Накопление, отбор, освоение предлагаемых обстоятельств и как результат – создание образа. Жизнь как главный источник сценического воплощения. Освоение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа и обстоятельств окружающей актера жизни, близких и понятных ему в социально-бытовом плане. Три группы предлагаемых обстоятельств. Первая группа – комплекс обстоятельств, в которых персонаж находится к началу участия в сценических событиях. Вторая группа – обстоятельства, происходящие в пьесе: события, поступки окружающих, их взаимодействие, физическое самочувствие и т. д. Оценка предлагаемых обстоятельств и возможность самостоятельной трактовки образа. Определение побудительных мотивов действия и их связь с характером восприятия новых предлагаемых обстоятельств. Третья группа – обстоятельства актера и режиссера, созданные на материале жизни, стоящей за пределами пьесы. Авторский текст как фундамент и граница создания актерских и режиссерских предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля. Зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека. Глубокое исследование авторского текста для раскрытия и создания предлагаемых обстоятельств роли. Проникновение в художественное мышление драматурга, постижение стиля автора. Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств – верный путь движения актера к образу.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Обстоятельства конкретного спектакля. Зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека.

Формы самостоятельной работы:

Глубокое исследование авторского текста для раскрытия и создания предлагаемых обстоятельств роли. Проникновение в художественное мышление драматурга, постижение стиля автора.

Путь комплексного освоения предлагаемых обстоятельств – верный путь движения актера к образу.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 17. Действенная основа роли. Линия действия роли

Актер – главный субъект раскрытия человеческого и основной идеи в пьесе. Действенная основа роли – главное в процессе создания образа. Реализация в ней понятий, определяющих сущность личности, – потребностей, мотивов, общей деятельности, цели. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли и их сущность. Сверхзадача спектакля – та главная цель, ради которой он ставится, сверхзадача роли – направленность персонажа в каждую минуту его сценического и вне сценического существования. Сверхзадача роли как опора и фундамент ее действенной основы. Сквозное действие – главное устремление к сверхзадаче. Глубокий анализ пьесы, определение темы и всех предлагаемых обстоятельств – путь к точной сверхзадаче и сквозному действию. Органическое действие как целенаправленное изменение поведения партнера или окружающей обстановки. Предлагаемые обстоятельства и их эмоциональное восприятие как побудители к сценическому действию. Два пути поиска действия, через которые осуществляется сквозное действие роли. Первый – определение действия в результате анализа сцены и определения предлагаемых обстоятельств персонажа, а также многократные попытки его выполнения. Второй – рождение действия в сценических пробах, этюдах. Эмоциональный анализ обстоятельств – путь к точному отбору действий. Опасность неверного определения действия или потери его во время выполнения, приводящие к штампу внешнего поведения. «Линия действий» роли и ее рождение из предлагаемых обстоятельств. К.С. Станиславский о линии физических действий роли (сцена «Башня» – «Отелло» Шекспира). Значение линии действия роли в момент публичного творчества артиста. Организующая роль линии действия в репетиционном процессе как более фиксируемая и конкретная область работы над образом.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Опасность неверного определения действия или потери его во время выполнения, приводящие к штампу внешнего поведения.

Формы самостоятельной работы:

«Линия действий» роли и ее рождение из предлагаемых обстоятельств. К.С. Станиславский о линии физических действий роли (сцена «Башня» – «Отелло» Шекспира).

Значение линии действия роли в момент публичного творчества артиста. Организующая роль линии действия в репетиционном процессе как более фиксируемая и конкретная область работы над образом.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет
Подготовка к дискуссии
Работа с источниками Internet

Тема 18. К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли

Понятие «перспектива». «Перспектива артиста» и «перспектива роли». Их различие. Перспектива и сверхзадача, их взаимосвязь. Перспектива в роли как целесообразная затрата сил, удерживающая актера от акцентировки мелких фактов, ведущая к сверхзадаче по сквозному действию. Перспектива актера как соизмерение его творческих внутренних сил и внешних выразительных возможностей для правильного распределения их и разумного использования накопленного для роли материала. Свойство перспективы давать размах, инерцию внутренним переживаниям – важнейшая сторона творчества. Непрерывность жизни актера в зонах молчания. А.Д. Попов о зонах молчания и их значении в создании непрерывной жизни актера в образе.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Свойство перспективы давать размах, инерцию внутренним переживаниям – важнейшая сторона творчества.

Формы самостоятельной работы:

Непрерывность жизни актера в зонах молчания. А.Д. Попов о зонах молчания и их значении в создании непрерывной жизни актера в образе.

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Проколова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93492.html>

Дополнительная литература

1. Станиславский, К. С. Система Станиславского. Работа актёра над собой. В 2 частях. Ч.1 / К. С. Станиславский. — Москва : Т8RUGRAM, 2017. — 632 с. — ISBN 978-5-521-05253-0 (ч.1), 978-5-521-05561-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119361.html>
2. Соснова, М. Л. Искусство актёра : учебное пособие для вузов / М. Л. Соснова. — Москва : Академический проект, 2020. — 430 с. — ISBN 978-5-8291-2643-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109979.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <http://www.krugosvet.ru/>
2. <http://anti4teatr.ucoz.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)

4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)

5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)

2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)

3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)

4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)

5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)

6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)

2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов.

Оценочные средства:

Дискуссия, тренинг, зачет.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-3 балла

Задание 2: 0-3 балла

Задание 3: 0-4 балла

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий

правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино

Вопросы к дискуссии:

1. Основные направления в актерском искусстве.
2. Романтизм и реализм в европейском театре XIX века. Сравнительный анализ.
3. Европейский театр XVIII – первой половины XIX века. Сравнительный анализ.

Дискуссия. Тема 3. Основные направления в актерском искусстве

Вопросы к дискуссии:

1. Психотехника Станиславского и биомеханика Мейерхольда. Сравнительный анализ.
2. Школа Н.В. Демидова. Демидовские этюды.
3. Театральные принципы Г. Ирвинга и Б. Шоу.
4. Театральные принципы Е.Б. Вахтангова.

Дискуссия. Тема 5. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства

Вопросы к дискуссии:

1. Психология и актерское искусство.
2. Система элементов актёрской психотехники В.И. Немировича-Данченко: физическое самочувствие, зерно образа, второй план, внутренний монолог, подтекст
3. Психотехника Станиславского и биомеханика Мейерхольда. Сравнительный анализ.

Дискуссия. Тема 9. Учение К. С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства

Вопросы к дискуссии:

1. Учение К.С. Станиславского о театральном творчестве
2. Значение системы К.С. Станиславского для мировой театральной культуры

Дискуссия. Раздел 2. Освоение актерской психотехники. Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии

Вопросы к дискуссии:

1. К.С. Станиславский «Работа актера над собой в творческом процессе переживания»
2. К.С. Станиславский «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения».

Дискуссия. Тема 11. Учение Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе

Вопросы к дискуссии:

1. Учение Немировича-Данченко и Станиславского о театре.
2. Система элементов актёрской психотехники В.И. Немировича-Данченко: физическое самочувствие, зерно образа, второй план, в

Дискуссия. Тема 13. Инновации в технологии актерского искусства

Вопросы к дискуссии:

1. М.О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли».
2. Учение М.А. Чехова «О технике актера».
3. Психотехника Станиславского и биомеханика Мейерхольда. Сравнительный анализ.

Дискуссия. Тема 16. Освоение предлагаемых обстоятельств роли

Вопросы к дискуссии:

1. Сценическое общение
2. Природа конфликта в сценическом действии
3. Сценическая фантазия и оправдание факта
4. Тренинг и муштра.

Дискуссия. Тема 17. Действенная основа роли. Линия действия роли

Вопросы к дискуссии:

1. Роль драматургии в театральном искусстве
2. Актер и режиссер в театре
3. Спектакль – творчество коллективное. Объясните.

Тренинг. Тема 1. Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино

Задание:

1. Тренинг обнаружения конфликта.
2. Упражнение "Цепочка событий": прочитать отрывок (И.А. Крылов "Модна лавка") и разобрать его по событиям.

Тренинг. Тема 2. Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства

Задание:

1. Тренинг физического действия.
2. Упражнения для физического разогрева.

Тренинг. Тема 4. Актер в театре и кино

Задание:

1. Тренинг двигательных и чувственных ощущений. Развитие кинестетической и реактивной памяти
2. Упражнения по композиции.

Тренинг. Тема 6 Актер – центральная творческая фигура в спектакле

Задание:

1. Тренинг фантазирования.
2. Упражнение на разогрев мышц.

Тренинг. Тема 7. Система К. С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества.

Принципы системы

Задание:

1. Тренинг внутренних видений.
2. Упражнения Михаила Кипниса.

Тренинг. Тема 8. Учение К. С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре

Задание:

1. Тренинг эмоций.
2. Упражнения на раскрепощение.

Тренинг. Раздел 2. Освоение актерской психотехники. Тема 10. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии

Задание:

1. Тренинг двигательных и чувственных ощущений. Развитие кинестетической и реактивной памяти
2. Упражнение на расслабление.

Тренинг. Тема 12. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие

Задание:

1. Тренинг двигательных и чувственных ощущений. Развитие кинестетической и реактивной памяти
2. Упражнение на сосредоточение

Тренинг. Тема 13. Инновации в технологии актерского искусства

Задание:

Тренинг. Тема 14. Восприятие и наблюдательность

Задание:

1. Тренинг на наблюдательность
2. Этюды на наблюдение, на «невероятное событие», на «музыкальный момент», на «свободную тему».

Тренинг. Тема 16. Освоение предлагаемых обстоятельств роли

Задание:

1. Тренинг двигательных и чувственных ощущений. Развитие кинестетической и реактивной памяти

Тренинг. Тема 18. К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли

Задание:

Этюды на атмосферу «места и времени», на «борьбу» атмосфер.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Истоки русского театра в народных играх и обрядах.
2. Основные этапы развития актерского искусства на русской сцене.
3. К.С. Станиславский и система театрального искусства.
4. Метод социалистического реализма в театральном искусстве 30х годов.
5. Эволюция создания образа современника на экране мастерами советского кино.
6. Основные направления школы «представления» и школа «переживания».
7. Учение Станиславского о двойственности существования актера.
8. Выразительные средства как материал актерского искусства.
9. Единство актера-образа и актера-творца как специфика психофизического состояния актера на сцене.
10. Сценическое ремесло и актерский дилетантизм.
11. Элементы актерского ремесла.
12. Актер и искусство переживания.
13. Синтез «переживания» и «представления» в актерском искусстве.
14. Творческие искания М. Чехова, Е. Вахтангова.
15. Проблема «актер в кино и в театре».
16. Отличия сценического искусства от киноискусства.
17. 17.Определение специфичности творческой природы театра и кино.
18. Условие создания сценического образа.
19. Идеино-художественные истоки системы К.С. Станиславского.
20. Действующий актер.
21. Метод действенного анализа пьесы.
22. Принципы и характер взаимоотношений режиссера с актерами.
23. Преимущества и недостатки метода показа.
24. Требования к показу.
25. Учет восприятия зрительного зала.

Задания 2 типа

1. Способ отбора предлагаемых обстоятельств.
2. Современность актерской игры.
3. Актер - главное выразительное средство театрального искусства.
4. Взгляды К.С. Станиславского на мастерство актера и режиссера.
5. Творческая организация сценического действия.
6. Работа К.С. Станиславского с актером.
7. В.Э. Мейерхольд и своеобразие его метода работы с актером.
8. Реалистическая линия развития русского национального театра.
9. К.С. Станиславский о преемственности театральной культуры.
10. Различные законы творчества артиста театра и артиста кино.
11. Театр – искусство актерское, кино - искусство режиссерское.
12. Условность сценической терминологии К.С. Станиславского.
13. Актер в древнегреческом театре.
14. Программа «Театральный Октябрь» В.Э. Мейерхольда.
15. Воплощение гражданского подвига, идей патриотизма и гуманизма в период Великой Отечественной войны в сценических образах.
16. Развитие актерского искусства в период утверждения соцреализма на экране.
17. Драматизм и психологическая глубина воплощения человеческих судеб в киноискусстве военных лет.
18. Сущность и содержание сценического искусства.
19. Сущность театра «переживания».
20. Основные условия для определения выразительных средств актерского искусства.
21. Необходимые признаки действия.
22. Разновидности актерского искусства и разновидности действия.
23. Учение К.С. Станиславского о действии.
24. Несовместимость дилетантизма с понятием «школы» в искусстве.
25. Специфическое содержание актерской игры.

Задания 3 типа

1. Упражнение "Цепочка событий": прочитайте отрывок (И.А. Крылов "Модна лавка") и разобрать его по событиям.
2. Составить схему этапов и содержания актерского анализа, аргументировать каждую составляющую.
3. Продемонстрировать навыки импровизации в парных упражнениях на взаимодействие с партнёром на съемочной площадке.
4. Показать этюд, основанный на ситуации из жизни, в котором будут применены навыки импровизации во взаимодействии с партнёром, введённым в процесс действия экспромтом.
5. Показать индивидуальный этюд, основанный на литературном произведении с вариациями (импровизацией), учитывая особенности произношения (эпоха, социальная среда, возраст героя).
6. "Продемонстрируйте навыки общения со зрительской аудиторией в рамках этюда "случай из жизни".
7. "Продемонстрируйте этюд на наблюдение за знаменитой личностью (на ваш выбор), где наблюдаемый человек взаимодействует со зрительской аудиторией".
8. Этюд на общение в условиях органического молчания
9. Провести тренировочные упражнения с группой

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Система К.С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества.
2. Высокие этические требования К.С. Станиславского к актеру и режиссеру.
3. Основные разделы системы К.С. Станиславского.
4. Истоки этических воззрений К.С. Станиславского.
5. Аристотель о главной добродетели художника.
6. Значение этики К.С. Станиславского и ее роль в творчестве актера и режиссера, становлении и развитии театрального коллектива.
7. Учение К.С. Станиславского о действии.
8. Значение простейших физических действий в творчестве актера.
9. Сценическая задача и ее элементы.
10. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
11. Понятия «сверхзадача» и «сквозное действие» как отражение сущности системы Станиславского и его творческого метода.
12. Концепция Вл.И. Немировича-Данченко о втором плане.
13. Вл.И. Немирович-Данченко о физическом самочувствии актера. Влияние жизненного опыта актера-человека в процессе поиска верного физического самочувствия на сцене.

14. Понятие «творческого самочувствия» К.С. Станиславского.
15. Взаимосвязь учения К.С. Станиславского и о «методе физических действий» с учением Вл.И. Немировича-Данченко о «физическом самочувствии».
16. Учение В.И. Немировича-Данченко о синтетическом самочувствии. К.С. Станиславский о сквозном действии.
17. Л.Н. Толстой об условии истинного художественного процесса.
18. Формирование этических воззрений К.С. Станиславского.
19. Художественная дисциплина и самодисциплина.
20. Практика МХТ и формирование системы К.С. Станиславского.
21. Две линии этики.
22. Действие как объединение мысли, чувства, воображения и поведения актера-образа.
23. Значение «сверх-сверхзадачи» в творчестве режиссера и актера.

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Сценическое самочувствие
2. Творческое самочувствие.
3. Психофизическое самочувствие как «спутник» сквозного действия. А.Д. Попов об «одном из методов репетирования».
4. Теоретические исследования А.Д. Попова о «самочувствии».
5. Основные препятствия, мешающие творчеству актера.
6. Связь второго плана и внутреннего монолога.
7. Учение о внутренней речи как не выраженной волье, сокращенной и свернутой форме речевой деятельности.
8. Причины творческого зажима актера.
9. Приемы овладения внутренним монологом.
10. Идеиная направленность системы К.С. Станиславского.
11. Значение системы К.С. Станиславского для развития театрального искусства.
12. Основные принципы системы Станиславского.
13. Общая этика: гражданственность и патриотизм актера, гуманизм, трудолюбие, благородство.
14. Направления и основные положения этики.
15. Действие – основа сценического искусства.
16. Сверхзадача.
17. Связь сверхзадачи с мировоззрением.
18. Сверхзадача как механизм отбора приспособлений и выразительных средств.
19. Определение сверхзадачи спектакля ведущими режиссерами А.Д. Поповым, Г.А. Товстоноговым.
20. Значение второго плана во внутренней психотехнике актера.
21. Значение второго плана для характеристики образа и его обогащения.
22. Внутренний монолог и физическое самочувствие.
23. Борьба в спектакле «творческого самочувствия» и «актерского самочувствия».
24. Сверхзадача и сквозное действие.

Задания 3 типа (2 семестр)

1. Этюд по литературному материалу
2. Определить события и построить действия в адрес события
3. Создание этюда на основе произведений изобразительного искусства
4. Этюд на «физическое самочувствие»
5. Выполнить упражнение
6. Показать этюд
7. Задание по освоению импровизированного самочувствия
8. Задание на выполнение действий в простейших предлагаемых обстоятельствах
9. Исполнение импровизации по заданию преподавателя.

Задания 1 типа (3 семестр)

1. Современная классификация ощущений.
2. Взаимосвязь восприятия и воображения.
3. Перевоплощение в образ.
4. Роль созданная и роль сыгранная.
5. А.Д. Попов о «безобразии» в актерской практике.
6. Двойственный характер природы актерского творчества.
7. Сценический образ.

8. Процесс перевоплощения по К.С. Станиславскому.
9. Роль воображения в создании образа.
10. Н.П. Хмелев, М.А. Чехов и их особенность работы над сценическим образом.
11. Три группы предлагаемых обстоятельств.
12. Зависимость поведения роли от нюансов поведения партнеров.
13. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли и их сущность.
14. Предлагаемые обстоятельства и их эмоциональное восприятие.
15. «Линия действий» роли и ее рождение из предлагаемых обстоятельств.
16. К.С. Станиславский о линии физических действий роли.
17. «Перспектива артиста» и «перспектива роли».
18. А.Д. Попов о зонах молчания.
19. Механизм процесса воздействия партнера на актера.
20. Механизм процесса воздействия предметов материального мира на актера.
21. Основные признаки сенситивности.
22. Накопление материала и особенности актерской наблюдательности.
23. Создание сценического образа.
24. Пути создания образа.
25. Сценический образ как изменение отношения актера к миру.

Задания 2 типа (3 семестр)

1. К.С. Станиславский о «перспективе роли».
 2. Перспектива и сверхзадача, их взаимосвязь.
 3. Непрерывность жизни актера в зонах молчания.
 4. Линия роли в момент публичного творчества артиста.
 5. Актер - главный субъект основной идеи в пьесе.
 6. Сверхзадача спектакля.
 7. Сверхзадача роли.
 8. Пути поиска действия.
 9. Предлагаемые обстоятельства.
 10. Авторский текст.
 11. Образ.
 12. Актер и образ.
 13. Условия перевоплощения.
 14. Роль памяти и наблюдательности в процессе создания актерского образа.
 15. Сценический образ как изменение отношения актера к миру.
 16. Опасность штампа.
 17. Роль ощущения и восприятия и значение.
 18. Сенситивность.
 19. Восприятие-реактивность – условие воспитания и развития психофизического аппарата актера.
 20. Восприятие как совокупность «психических процессов».
 21. Разные планы воображения.
 22. Значение духовного богатства «я» при перевоплощении в образ на современном этапе.
 23. Ошибочность противопоставления путей создания образа: «от себя» к образу и «от образа» к себе.
 24. Перевоплощение.
- Освоение предлагаемых обстоятельств роли.

Задания 3 типа (3 семестр)

1. Расскажите об авторе и времени написания драматического произведения, отрывок из которого вы готовили к показу.
2. Произведите действенный анализ отрывка из пьесы (инсценировки)
3. Расскажите о словесном действии и мышлении актера
4. Определите основные события отрывка из пьесы (инсценировки) по линии сквозного действия
5. Расстановка действующих лиц отрывка из пьесы (инсценировки) и место роли в этой системе
6. В чем заключается художественная целостность роли?
7. Соотношение понятий: событие, оценка, пристройка, общение и действия в неделимом событии
8. Идеино-смысловой акцент роли.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Пластическое воспитание в подготовке актера

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Пластическое воспитание в подготовке актёра» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

Сформировать у студентов комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра; сформировать систематизированные знания обоснованных закономерностях функционирования телесного аппарата в танце, выработать у будущего актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств.

Задачи изучения дисциплины:

- воспитать у студентов творческое мышление, наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
- сформировать и воспитать эстетический вкус, чувство формы в сценическом танце;
- привить всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики;
- сформировать чувства пространства, времени, ритма, партнёрства и ансамблевости.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральные проекты или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.3. специальные средства и методы получения нового качества продукта своей деятельности; методы и технологии самостоятельного творческого поиска или в составе группы; теорию и практику мастерства актёра; сценического движения, музыкальной грамоты и хореографии; понятие «художественного образа», специфику средств создания художественного образа; способы создания художественного образа; актерские средства (движения, мимика, жесты и др.); принципы взаимодействия с постановщиками в процессе создания роли в спектакле; основы развития актерского аппарата, приемы внешней и внутренней техники артиста драматического театра; сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; основы сценического движения и хореографии; методы тренажа и самостоятельной работы над ролью; технику поддержания своей внешней формы для творчества; основные техники поддержания своего			Доклад Эссе Тренинг

	психофизического состояния, необходимого для творчества;		
ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов		ПК-2.2.2.3. поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя с оружием и без оружия, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, образному мышлению	
ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.3. самостоятельно или в составе группы находить необходимый для успешной работы материал, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков; техникой создания художественных образов актерскими средствами; навыками актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, целенаправленно и продуктивно взаимодействуя с партнерами; основными техниками поддержания своей внешней формы и необходимого для творчества психофизического

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Взаимодействие		6							8	Доклад / 10; Эссе / 10;	
Тема 2. Ритмика		6							8	Доклад / 10; Тренинг / 15;	
Тема 3. Специальные сценические навыки		6							8	Доклад / 10;	
Тема 4. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи		6							8	Доклад / 10; Эссе / 10;	
Тема 5. Работа над пластикой в спектакле или кинофильме		8							8	Тренинг / 15;	
Всего в семестре, час		32							40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		32 из 32									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 2											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 6. Взаимодействие с партнером в группе		6							18	Доклад / 10; Эссе / 10;	
Тема 7. Взаимодействие с пространством		6							18	Доклад / 10; Тренинг / 15;	
Тема 8. Взаимодействие с предметом и предметной средой		8							16	Доклад / 10;	
Всего в семестре, час		20							52 из 52	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Взаимодействие

Формы контроля:

Доклад

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Рече-двигательная координация.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Написание эссе Работа с источниками Internet

Тема 2. Ритмика

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Энергетический фактор в ритме. Ритмические этюды.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Подготовка к тренингу Работа с источниками Internet

Тема 3. Специальные сценические навыки

Различные способы передвижения и преодоления препятствий. Переноска партнёра. Сценические падения.

Формы контроля:

Доклад

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сценические падения.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Работа с источниками Internet

Тема 4. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи

Стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVII. Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII в. Стилевые признаки бытовой пластики русского боярства XVI-XVII вв. Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества России XIX в.

Формы контроля:

Доклад

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Стилевые признаки бытовой пластики русского боярства XVI-XVII вв. Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества России XIX в.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Написание эссе Работа с источниками Internet

Тема 5. Работа над пластикой в спектакле или кинофильме

Специальный стилево-пластический тренинг актёра. Работа над пластикой в ходе репетиций.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа над пластикой в ходе репетиций.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к тренингу Работа с источниками Internet

Тема 6. Взаимодействие с партнером в группе

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации (сопоставление внешних сигналов – зрительных, слуховых, тактильных – с внутренними сигналами – проприорецептивными, вестибулярными), требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнёров или согласования с партнёром характера и стилистики движений.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Упражнения.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Подготовка к тренингу Работа с источниками Internet

Тема 7. Взаимодействие с пространством

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) по направлению, по расстоянию и в трехмерном пространстве сцены, совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Эссе

Вопросы для самостоятельного изучения:

Подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Подготовка к тренингу Написание эссе Работа с источниками Internet

Тема 8. Взаимодействие с предметом и предметной средой

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учёте пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актёра при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Упражнения, развивающие фантазию и находчивость актёра при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада Подготовка к тренингу Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Григорьянц Т.А. Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для студентов специальности «Актёрское искусство» / Григорьянц Т.А., Ладутько В.А., Чепурина В.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-8154-0514-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108579.html>

Дополнительная литература

1. Григорьянц Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика : учебное пособие для вузов / Григорьянц Т.А.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0179-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/22105.html>

2. Латынникова, И. Н. Актёрское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актёрское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93492.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://www.net-film.ru/film-48763/> - Пластическое воспитание
2. <https://4brain.ru/blog/сценическое-движение/> - Сценическое движение

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов.

Оценочные средства:

Доклад
Эссе
Тренинг
зачет

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

- 1 семестр
 - Задание 1: 0-3 балла
 - Задание 2: 0-3 балла
 - Задание 3: 0-4 балла
- 2 семестр
 - Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-5 баллов

«Зачтено» – 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. «Не зачтено» – менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад. Тема 1. Взаимодействие

1. Основы общей акробатики, приёмы сценической борьбы без оружия.

Доклад. Тема 2. Ритмика

1. Историко-бытовой танец.

Доклад. Тема 3. Специальные сценические навыки

1. Народно-характерный танец.

Доклад. Тема 4. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи

Решение пластических и танцевальных сцен

Доклад. Тема 6. Взаимодействие с партнером в группе

1. Отличие восприятия и воспроизведения пластики актёра на сцене и в кадре.

Доклад. Тема 7. Взаимодействие с пространством

1. Ритмичность есть способность человека воспринимать, выявлять и создавать ритм.

Доклад. Тема 8. Взаимодействие с предметом и предметной средой

1. Работа с предметами.

Эссе. Тема 1. Взаимодействие

Темы эссе:

1. Ритмичность есть способность человека воспринимать, выявлять и создавать ритм.
2. Виды ритмичности, различаемые на практике, связаны с преобладающим видом восприятия ритма: слуховое, зрительное и мышечное.

Эссе. Тема 4. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи

Темы эссе:

1. Внимание и память. Воля и активность.
2. Координация движений и быстрота реакции. Мышечный контроль и инерция тела.

Эссе. Тема 7. Взаимодействие с пространством

Темы эссе:

1. Движение как средство общения.
2. Работа с предметами.

Тренинг. Тема 2. Ритмика

Упражнение 1. Исходная позиция: нейтральная.

Задача: найти в скручивании самое неудобное положение тела. И в этой неудобной позиции, прежде всего, наладить дыхание. В неудобной позиции попытаться найти удобство, освоиться и более того, сохраняя основную позицию, начать передвижения.

Упражнение 2 “Работа с импульсом”. Исходная позиция: нейтральная.

Учащийся задаёт импульс своему телу касанием руки или носком ноги. Тело отзывается на импульс. Развить импульс до переката, кувырка, переворота, остановить движение.

Тренинг. Тема 5. Работа над пластикой в спектакле или кинофильме

Упражнение 1. Исходная позиция: мяч в правой руке, ладонь перевернута вниз.

Круговым движением руки подбросить мяч из-за правого плеча вверх и поймать его правой рукой, ладонью вверх. Повторить бросок левой рукой.

Тренинг. Тема 6. Взаимодействие с партнером в группе

Упражнение 1. Исходная позиция: нейтральная

Поднять правую руку вперед до уровня плеча, затем поднять её вверх. После этого отвести её в сторону (до уровня плеча) и опустить вниз. Прodelать это упражнение на четыре счёта. Левая рука поднимается вперед до уровня плеча, отводится в сторону (сохраняя этот же уровень), потом опускается вниз. Прodelать это упражнение для левой руки на три счёта. Объединить, скоординировав эти движения. На счёт «12» руки опускаются вниз одновременно.

Тренинг. Тема 7. Взаимодействие с пространством

1. Возвращение в боевую стойку после выпада. Особенности передвижения стоп при возвращении в стойку. Распределение центра тяжести на обе ступни. Возвращение рук в исходную позицию. Сохранение глубины посадки в боевой стойке.

2. Передвижение в боевой стойке с оружием. Угол наклона оружия по отношению к партнеру. Выбор и сохранение дистанции. Боевая линия противников. Композиционное построение в пространстве. Перемена соединений оружия. Техника безопасности.

3. Боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы.

4. Передвижение в боевой стойке. Шаг вперед шаг назад. Шаг вправо и шаг влево. Техника передвижения правой ногой. Техника передвижения левой ногой. Положение корпуса, рук и головы.

5. Фехтовальная фраза в соединении с музыкой и речью.

6. Фехтовальный этюд на основе драматургического материала.

Тренинг. Тема 8. Взаимодействие с предметом и предметной средой

1. Возвращение в боевую стойку после выпада. Особенности передвижения стоп при возвращении в стойку. Распределение центра тяжести на обе ступни. Возвращение рук в исходную позицию. Сохранение глубины посадки в боевой стойке.

2. Передвижение в боевой стойке с оружием. Угол наклона оружия по отношению к партнеру. Выбор и сохранение дистанции. Боевая линия противников. Композиционное построение в пространстве. Перемена соединений оружия. Техника безопасности.

3. Боевая стойка. Постановка ног. Распределение тяжести тела, позиция ног. Положение корпуса. Позиция рук. Положение головы.

4. Передвижение в боевой стойке. Шаг вперед шаг назад. Шаг вправо и шаг влево. Техника передвижения правой ногой. Техника передвижения левой ногой. Положение корпуса, рук и головы.

5. Фехтовальная фраза в соединении с музыкой и речью.

6. Фехтовальный этюд на основе драматургического материала.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа (1 семестр)

1. Роль «сценического движения» в подготовке актера.
2. Функции телесной выразительности в творчестве актера.
3. Техника безопасности на уроках «сценического движения».
4. Виды физического тренинга актера.
5. Принцип построения и компоненты самостоятельного развивающего тренинга.
6. Разработка самостоятельного индивидуального развивающего тренинга.
7. Компоненты пластического тренинга.
8. Проведение упражнений из цикла пластического тренинга.
9. Техника исполнения сценических падений на полу.
10. Техника исполнения сценических падений со стулом.
11. Техника исполнения сценических падений со стола.
12. Основные принципы распределений в сценическом пространстве.
13. Сочинение различных способов перемещения в пространстве.
14. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики: стойки.
15. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики: перекаты.
16. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики: кувырки.
17. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики: перевороты.
18. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики: колеса.
19. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики со стулом: стойки, кувырки, перекаты, колеса.

20. Техника исполнения элементов индивидуальной акробатики со столом: стойки, кувырки, перекаты, колеса, перевороты.

21. Понятие темпо-ритма.
22. Составление цепочки элементов индивидуальной акробатики.
23. Что такое «действие»?
24. Назовите виды двигательной активности, влияющей на зрительское восприятие.
25. Психофизические качества актера и как они взаимосвязаны.

Задания 2 типа (1 семестр)

1. Волевые действия - раскрыть понятие деятельность
2. Волевые действия - раскрыть понятие дробные действия
3. Волевые действия - раскрыть понятие движения
4. Волевые действия - раскрыть понятие локомоторные движения
5. Волевые действия - раскрыть понятие рабочие
6. Волевые действия - раскрыть понятие семантические
7. Волевые действия - раскрыть понятие иллюстративные
8. Волевые действия - раскрыть понятие пантомима
9. Воля и активность (стремление, желание, хотение, самостоятельность)
10. Воля и активность (инициативность, решительность, настойчивость, смелость, самообладание);
11. Внимание, память, и контроль за движениями
12. Темп физического действия
13. Ритм физического действия
14. Темпо-ритм физического действия
15. Простые двигательные навыки (виды).
16. Целенаправленные физические действия
17. Рече-двигательные и вокально-двигательные координации
18. Частные двигательные навыки
19. Объясните понятие «Деятельность», назовите ее виды.
20. В чем отличие «скорости» и «темпа» в движении актера, соединение их через амплитуду?
21. Зачем необходима актеру ловкость?
22. Что представляет собой темпо-ритм физического действия?
23. Физический тренинг актёра
24. Повышение уровня физической силы, подвижности и активности тела
25. Чувство движения.

Задания 3 типа (1 семестр)

1. Цикл вводных упражнений по развитию гибкости и подвижности.
2. Цикл вводных упражнений по развитию ритмичности.
3. Цикл вводных упражнений по исправлению осанки и походки.
4. Цикл вводных упражнений по развитию координации движений.
5. Цикл упражнений на развитие гибкости, подвижности и с выразительности рук.
6. Комплекс упражнений на координацию с «усложнителями».
7. Перемещения заданными элементами акробатики в условиях неизменного ограниченного пространства.
8. Перемещения заданными элементами акробатики в условиях изменяющегося пространства.
9. Акробатические элементы во взаимосвязи с партнером (контактный, бесконтактный).
10. Акробатические элементы в результате действия партнера.
11. Комплекс базовых сценических «укладываний» во взаимосвязи с партнером.
12. Комплекс базовых сценических «укладываний» в условиях изменяющегося пространства во взаимосвязи с партнером.
13. Сценические «укладывания», соответствующие заданному импульсу.
14. Элементы сценической акробатики на различных плоскостях
15. Элементы индивидуальной сценической акробатики, подводящие к парным элементам сценической акробатики.
16. Сценические падения, как выход из элемента индивидуальной сценической акробатики.
17. Упражнения из тренинга, которые могут использоваться в качестве входа в элементы индивидуальной сценической акробатики.
18. Базовые соединения элементов индивидуальной сценической акробатики.
19. Цепочки для самостоятельного индивидуального тренинга.
20. Цепочки для самостоятельного индивидуального тренинга с применением элементов сценических падений.
21. Сценические укладывания, импульсы, отыгрыши.

22. Пространственно-временные задания на применение элементов сценической акробатики.
23. Ритмические схемы для освоения элементов сценической акробатики.
24. Темпо-ритмические задания для соединения элементов индивидуальной сценической акробатики
25. Темпо-ритмические изменения внутри фразы движения.

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Принцип построения и компоненты парного подготовительного тренинга. Разработка парного подготовительного тренинга студентами.
2. Принцип построения и компоненты парного развивающего тренинга.
3. Разработка парного развивающего тренинга.
4. Особенности пластического тренинга, его компоненты.
5. Построение различных типов и характеров движения.
6. Компоненты и особенности специального тренинга.
7. Принцип парных балансов.
8. Принцип исполнения сценических переворотов
9. Принцип исполнения сценических бросков
10. Принцип исполнения парных стоек.
11. Движение в различных скоростях.
12. Канон. Ритмическая цепочка.
13. Четко организованные движения и паузы во времени и пространстве в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами.
14. Воспитание пластичности и музыкальности.
15. Характер и ритм музыкального сопровождения.
16. Создание определенного сценического самочувствия, пластической
17. выразительности, линии поведения актера.
18. Организация движений во времени и пространстве.
19. Движение и речь
20. Разработка пластического тренинга
21. Типы и характеры движения
22. Предлагаемые обстоятельства
23. Музыкальное сопровождение и движение.
24. Паузы и движение.
25. Канон. Ритмическая цепочка.
26. Компоненты пластического тренинга.

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Совершенствование ритмичности
2. Развитие правильного дыхания
3. Совершенствование осанки и походки
4. Совершенствование внимания и координации движений
5. Совершенствование рече-двигательных координаций
6. Совершенствование вокально-двигательных координаций
7. Воспитание выразительно действующей руки актера (касание).
8. Сценические прыжки
9. Сценические переносы
10. Приемы сценической борьбы
11. Приемы соединения речи и движения
12. Равновесные стойки
13. Равновесные стойки с партнером
14. В чем заключается отбор выразительных средств для композиции, комбинации.
15. В чем особенности построения пластической комбинации, композиции.
16. Что такое композиция и ее выражение в пластической форме.
17. Стилиевые и жанровые компоненты пластики (их отбор)
18. Драматургия пластической комбинации (композиции).
19. Совершенствование правильного дыхания в условиях экстремального или контрастного физического действия.
20. Совершенствование осанки в условиях повышенной физической нагрузки.
21. Основные композиционные приемы по форме движения и характеру движения.

22. Основные композиционные приемы по действию.
23. Воспитание выразительно действующей руки актера (импульс)
24. Композиция пластического этюда (части и развитие).
25. Роль отбора выразительных средств для пластической композиции и этюда.

Задания 3 типа (2 семестр)

1. Показ упражнений психо-физического тренинга.
2. Показ упражнений, основанных на двигательных навыках (простые и сложные), осанка, походка, положение тела, жесты, характер движения
3. Выполнение заданий на ритмический рисунок
4. Выполнение упражнений на внимание (внешнее, внутреннее), количество объектов внимания.
5. Показ упражнений на пространственный рисунок.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Этюдный метод в творчестве актера

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Этюдный метод в творчестве актера» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

овладение основами мастерства артиста драматического театра и кино (с использованием информационных технологий) в их практическом применении. Научить молодого актера работе над собой в творческом процессе переживания и над образом в процессе воплощения.

Задачи изучения дисциплины:

- элементов психотехники;
- метода физических действий;
- элементов внешней и внутренней техники;
- методики проведения актерского тренинга;
- выявления характера персонажа через действие;
- процесса перевоплощения и создания сценического образа;
- работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.4. основы этюда, цель этюдной работы, из каких компонентов состоит этюд, фиксация и импровизация в работе над этюдом, предлагаемые обстоятельства этюда, виды этюда, место этюда в работе актера.			Доклад Тренинг
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов		ПК-2.2.2.4. применять этюд в постановочной работе по созданию театрально-культурных проектов, различать импровизационный и сценический этюд		
		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.4. построения сценического этюда, композиции сценического этюда, работы с этюдной пробой, этюдного метода репетиционной работы, создания спектакля этюдным	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Этюды	4	8								4	Доклад / 10; Тренинг / 10;
Тема 2. Виды этюдов	4	8								4	Доклад / 10; Тренинг / 10;
Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)	6	8								6	Доклад / 10; Тренинг / 10;
Тема 4. Композиция сценического этюда	6	8								6	Доклад / 10; Тренинг / 10;
Всего в семестре, час	20 из 20	32								20 из 20	100 (ТКУ+ПА)
		32 из 32									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Этюды

Определение и понятие этюда. Этюд в учебном процессе. Этюдная проба. Концепции понятия «этюд». Актерский тренинг. Цель этюдных проб. Составляющие этюдной пробы. Действие, событие, непрерывность, вера в предлагаемые обстоятельства. Виды предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства места, времени, личные, ситуативные. Сценический этюд. Исходные материалы для сочинения, этюда. Источники. Законы построения сценического этюда. Исходное событие и главное событие. Центральное событие.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Исходные материалы для сочинения, этюда. Источники. Законы построения сценического этюда. Исходное событие и главное событие. Центральное событие.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 2. Виды этюдов

Этюд – упражнение. Этюд на знакомое дело. Этюд на музыкальный инструмент. На три слова. «Впервые в жизни». «Невероятное событие». Этюд «Молча вдвоем». Этюд на рождение слова. Этюд на цепочку событий. Этюд-наблюдение. Этюд на определенное заданное событие. Этюды на основе басни. На основе литературного материала.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Этюд на определенное заданное событие. Этюды на основе басни. На основе литературного материала

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)

Этюдный метод репетиционной работы. Средства «познания телом». Разведка умом. Разведка действием. Спектакли, созданные из сочиненных этюдов. Этюд как метод сочинения спектакля. Методика этюдной работы.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Этюд как метод сочинения спектакля. Методика этюдной работы.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 4. Композиция сценического этюда

Составные части. Подготовка, событие-поединок, окончание. Центральная часть этюда. Обстоятельства. Развитие конфликта, результат поединка.

Формы контроля:

Доклад

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Обстоятельства. Развитие конфликта, результат поединка.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Подготовка доклада

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93492.html>

Дополнительная литература

1. Печкурова Л.С. Актерское мастерство : учебно-методический комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Печкурова Л.С.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 75 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55219.html>

2. Станиславский, К. С. Система Станиславского. Работа актёра над собой. В 2 частях. Ч.1 / К. С. Станиславский. — Москва : T8RUGRAM, 2017. — 632 с. — ISBN 978-5-521-05253-0 (ч.1), 978-5-521-05561-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119361.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. www.stdrf.ru - Союз театральных деятелей России
2. <https://fb.ru/article/43597/obschestvo-i-kultura> - Общество и культура.
3. www.theatre.ru - Театр

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. Работа с литературой (конспектирование) Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Оценочные средства:

Зачет, доклад, тренинг.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-10 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Доклад. Тема 1. Этюды

Темы для доклада:

1. Этюды;
2. Наблюдения за трудовыми навыками;

Доклад. Тема 2. Виды этюдов

Темы для доклада:

1. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра);
2. Этюды на событие;

Доклад. Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)

Темы для доклада:

1. Наблюдения за физическим самочувствием;
2. Наблюдение за характером восприятия;
3. Внутренний монолог;

Доклад. Тема 4. Композиция сценического этюда

Темы для доклада:

1. Этюды на основе наблюдений;
2. Предлагаемые обстоятельства;

Тренинг. Тема 1. Этюды

ЭТЮД NO...

Занавес открывается и за ним рядами сидят ученики. Или другой вариант для упражнения в коллективном действии. Наступает темнота, во время которой:

- 1) *раздвигается занавес;*
- 2) *приготовившиеся за занавесом ученики быстро, бесшумно, организованно выходят на просцениум каждый со своим стулом и располагаются там рядами;*

3) *после этого занавес закрывается;*

4) *преподаватель подходит; все встают; потом по знаку садятся.*

Преподаватель (*обращается к ученикам*). Иванов! Зачем вы пришли к нам в школу?

Ученик. Чтоб учиться играть.

Преподаватель. А вы, Петров?

Ученик. Тоже чтоб играть на сцене.

Преподаватель. А вы, Сидоров?

Ученик. Чтоб быть актером.

Преподаватель. Вспомните, что вам сказали здесь при таком же первом опросе?

Ученик. Нам сказали: — Вы пришли сюда играть, отлично! Идите и играйте. — Но что? — спросили мы. — То, что можете, что умеете, что хотите, что играли дома или на стороне. — Дома мы не играли, а просто баловались, представляли цирк, балет, придумывали свои сценки, — ответил я. — Вот это и играйте публично на сцене, — сказали мне.

Петров. А я участвовал в любительских спектаклях.

Сидоров. А я служил в труппе.

Преподаватель. Что же вам сказали тогда при опросе?

[Ученик.] Сказали: — Сыграйте то, что играли там. — А что же там играть-то: выносить подносы? — сказал я.

ЭТЮД NO... (БЕЗ СЛОВ)

Тренинг. Тема 2. Виды этюдов

ЭТЮД NO...

Занавес открывается и за ним рядами сидят ученики. Или другой вариант для упражнения в коллективном действии. Наступает темнота, во время которой:

- 1) *раздвигается занавес;*
- 2) *приготовившиеся за занавесом ученики быстро, бесшумно, организованно выходят на просцениум каждый со своим стулом и располагаются там рядами;*

3) *после этого занавес закрывается;*

4) *преподаватель подходит; все встают; потом по знаку садятся.*

Преподаватель (*обращается к ученикам*). Иванов! Зачем вы пришли к нам в школу?

Ученик. Чтоб учиться играть.

Преподаватель. А вы, Петров?

Ученик. Тоже чтоб играть на сцене.

Преподаватель. А вы, Сидоров?

Ученик. Чтоб быть актером.

Преподаватель. Вспомните, что вам сказали здесь при таком же первом опросе?

Ученик. Нам сказали: — Вы пришли сюда играть, отлично! Идите и играйте. — Но что? — спросили мы. — То, что можете, что умеете, что хотите, что играли дома или на стороне. — Дома мы не играли, а просто баловались, представляли цирк, балет, придумывали свои сценки, — ответил я. — Вот это и играйте публично на сцене, — сказали мне.

Петров. А я участвовал в любительских спектаклях.

Сидоров. А я служил в труппе.

Преподаватель. Что же вам сказали тогда при опросе?

[Ученик.] Сказали: — Сыграйте то, что играли там. — А что же там играть-то: выносить подносы? — сказал я.

ЭТЮД NO... (БЕЗ СЛОВ)

Тренинг. Тема 3. Анализ роли в действии (этюдный метод)

ЭТЮД NO...

Занавес открывается и за ним рядами сидят ученики. Или другой вариант для упражнения в коллективном действии. Наступает темнота, во время которой:

- 1) *раздвигается занавес;*
- 2) *приготовившиеся за занавесом ученики быстро, бесшумно, организованно выходят на просцениум каждый со своим стулом и располагаются там рядами;*
- 3) *после этого занавес закрывается;*

4) преподаватель подходит; все встают; потом по знаку садятся.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь (обращается к ученикам). Иванов! Зачем вы пришли к нам в школу?

У_ч_е_н_и_к. Чтоб учиться играть.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. А вы, Петров?

У_ч_е_н_и_к. Тоже чтоб играть на сцене.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. А вы, Сидоров?

У_ч_е_н_и_к. Чтоб быть актером.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. Вспомните, что вам сказали здесь при таком же первом опросе?

У_ч_е_н_и_к. Нам сказали: — Вы пришли сюда играть, отлично! Идите и играйте. — Но что? — спросили мы. — То, что можете, что умеете, что хотите, что играли дома или на стороне. — Дома мы не играли, а просто баловались, представляли цирк, балет, придумывали свои сценки, — ответил я. — Вот это и играйте публично на сцене, — сказали мне.

П_е_т_р_о_в. А я участвовал в любительских спектаклях.

С_и_д_о_р_о_в. А я служил в труппе.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. Что же вам сказали тогда при опросе?

[У_ч_е_н_и_к.] Сказали: — Сыграйте то, что играли там. — А что же там играть-то: выносить подносы? — сказал я.

ЭТЮД NO... (БЕЗ СЛОВ)

Тренинг. Тема 4. Композиция сценического этюда

ЭТЮД NO...

Занавес открывается и за ним рядами сидят ученики. Или другой вариант для упражнения в коллективном действии. Наступает темнота, во время которой:

1) раздвигается занавес;

2) подготовившиеся за занавесом ученики быстро, бесшумно, организованно выходят на просцениум каждый со своим стулом и располагаются там рядами;

3) после этого занавес закрывается;

4) преподаватель подходит; все встают; потом по знаку садятся.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь (обращается к ученикам). Иванов! Зачем вы пришли к нам в школу?

У_ч_е_н_и_к. Чтоб учиться играть.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. А вы, Петров?

У_ч_е_н_и_к. Тоже чтоб играть на сцене.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. А вы, Сидоров?

У_ч_е_н_и_к. Чтоб быть актером.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. Вспомните, что вам сказали здесь при таком же первом опросе?

У_ч_е_н_и_к. Нам сказали: — Вы пришли сюда играть, отлично! Идите и играйте. — Но что? — спросили мы. — То, что можете, что умеете, что хотите, что играли дома или на стороне. — Дома мы не играли, а просто баловались, представляли цирк, балет, придумывали свои сценки, — ответил я. — Вот это и играйте публично на сцене, — сказали мне.

П_е_т_р_о_в. А я участвовал в любительских спектаклях.

С_и_д_о_р_о_в. А я служил в труппе.

П_р_е_п_о_д_а_в_а_т_е_л_ь. Что же вам сказали тогда при опросе?

[У_ч_е_н_и_к.] Сказали: — Сыграйте то, что играли там. — А что же там играть-то: выносить подносы? — сказал я.

ЭТЮД NO... (БЕЗ СЛОВ)

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Восприятие
2. Сценическое внимание
3. Освобождение мышц.
4. Воображение
5. Взаимодействие
6. Импровизация
7. Психологическое освобождение
8. Импровизационное самочувствие
9. Музыкально- пластические упражнения
10. Этюды
11. Наблюдения за трудовыми навыками
12. Наблюдения за физическим самочувствием
13. Наблюдение за характером восприятия
14. Этюды на основе наблюдений

15. Предлагаемые обстоятельства
16. Этюды на событие
17. Внутренний монолог
18. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра)
19. Действие и Контрдействие
20. Общеразвивающие и корригирующие упражнения
21. Тренировочные упражнения на основе классического экзерсиса у палки и на середине класса.
22. Актёрское перевоплощение.
23. Освоение театральных пространств
24. Рост роли при встрече со зрителем
25. Стилизовое поведение.

Задания 2 типа

1. Слово в этюде
2. Этюды с импровизационным текстом
3. Этюды по картинам
4. Этюды по литературным произведениям
5. Этюды на музыкальную тему
6. Групповые импровизации.
7. Лицо автора
8. Мир идей и образов автора
9. Авторское зерно
10. Изучение драматургического материала
11. Основы действенного анализа
12. Предлагаемые обстоятельства
13. Словесное действие
14. Действенная природа слова
15. Замысел и действие
16. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств
17. Цепочка поступков
18. Метод физических действий
19. Отбор действий
20. Сверхзадача роли
21. Сверхзадача спектакля
22. Принципы ножевого боя.
23. Манеры и этикет средневековья.
24. Манеры и этикет древнего мира.
25. Манеры и этикет 20 века и современности.

Задания 3 типа

1. Подобрать стихотворение и выполнить упражнение на координацию движения, совместив движение и текст (речедвигательная координация)
2. Сочинить и отработать этюд с применением приёмов сценической драки и падений для зачётного показа за семестр.
3. Выполнить (по заданию педагога) одну из композиций урока по классическому танцу.
4. Поставить самостоятельный этюд (соло или группа) по одному из видов современной хореографии.
5. Показать фрагмент учебной работы по мастерству актёра или режиссуре с использованием навыков пластической работы в курсовом спектакле.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 . »

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Сценическая речь». Дисциплина направлена на обучение будущего артиста органично включать все возможности голоса и речи в творческий процесс игры на сцене, перед камерой, профессионально воздействовать, словом, на партнера в сценическом диалоге. Речевая культура актера, выразительный, профессионально выносливый голос - действенные средства раскрытия сущности сценического образа, донесения до зрителя нюансов его внутренней жизни, движения мыслей и чувств. Обучение сценической речи осуществляется в тесном взаимодействии с освоением актерского мастерства в рамках соответствующей дисциплины профессионального цикла.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

формирование знаний, развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров, воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера, обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стиливой природой.

Задачи изучения дисциплины:

- привить навыки, обеспечиваемых предметом «сценическая речь» с целью создания единства частей, составляющих сценический образ в спектакле;
- сделать сценическое существование на сцене осознанным, наполненным, драматически достоверным;
- дать представление о психотехнике и взаимосвязи физического действия и словесного действия с точки зрения методов драматического воспитания;
- исправить возможные дефекты: говор, артикуляция, речевая аритмия.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральные проекты или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.5. теорию сценической речи артиста драматического театра и специфику речи на сцене и в кадре. Нормы и законы искусства русской речи, методы планирования образовательного процесса, основы управления творческим коллективом			Дискуссия Тренинг
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов		ПК-2.2.2.5. воздействовать искусством речи в диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления; владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность; разрабатывать методические материалы в области культуры и искусства; организовывать свою работу в условиях различных форм показов и представлений;		

		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.5. общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта; применения теории и практики сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии; анализа различных педагогических методов в области культуры и искусства и формулировки на их основе собственных педагогических принципов и методов обучения; работы на публику в условиях различных форм показов и представлений.	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 1. Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности		16								2	Дискуссия / 10;	
Тема 2. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата.		16								2	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 3. Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса.		16								2	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 4. Русское литературное произношение и ударение		6								1	Дискуссия / 10;	
Тема 5. Дыхание.		10								1	Тренинг / 15;	
Всего в семестре, час		64								8 из 8	100 (ТКУ+ПА)	
		64 из 64										
Итоговый контроль	Зачет											
Семестр 2												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 6. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание Голоса.		12								4	Дискуссия / 10;	
Тема 7. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи.		12								4	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 8. Дыхание и движение в сценических условиях		10								4	Дискуссия / 10; Тренинг / 15;	
Тема 9. Развитие голоса актера в сложной мизансцене тела на основе		4								6	Дискуссия / 10;	

стихотворной драматургии.											
Тема 10. Развитие диапазона голоса		10								6	Тренинг / 15;
Всего в семестре, час		48								24 из 24	100 (ТКУ+ПА)
			48 из 48								
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности

О состоянии сценической речи в современном театр.

Проблема слова в искусстве актера. Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности устной речи -содержание предмета «Сценическая речь». Цели и задачи сценической речи. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, М. Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью для драматического актера. Место речевого мастерства в искусстве актера. Особенности сценической речи (естественность, разговорность, нормативность, действенность, выразительность.)

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Особенности сценической речи (естественность, разговорность, нормативность, действенность, выразительность.)

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии и тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 2. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата.

Краткие сведения о строении рече-голосового аппарата. Центральный аппарат речи. Периферический аппарат речи. Строение и деятельность центрального аппарата речи. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Строение и деятельность центрального аппарата речи. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии и тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 3. Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса.

Характеристика и развитие речевого голоса. Физиологические свойства речевого голоса. Недостатки речевого голоса. Теория голосообразования. Певческий и речевой голос. Роль слуха в развитии речевого голоса. Строение слухового аппарата. Профессиональные качества речевого слуха.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Теория голосообразования. Певческий и речевой голос. Роль слуха в развитии речевого голоса. Строение слухового аппарата. Профессиональные качества речевого слуха

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,
Подготовка к дискуссии и тренингу
Работа с источниками Internet

Тема 4. Русское литературное произношение и ударение

Становление русского литературного произношения. Литературный язык: нормы и правила. Особенности звуковой системы русского языка. Ударения в русском языке, его особенности (разноместность, подвижность). Шкала нормативности. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах. Произношение согласных звуков. Классификация согласных.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах. Произношение согласных звуков. Классификация согласных.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,
Подготовка к дискуссии
Работа с источниками Internet

Тема 5. Дыхание.

Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Физиологическое и фонационное дыхание. Фонационное дыхание в процессе речи. Типы дыхания. Смешанно-диафрагматический (полный) тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Влияние осанки на процесс дыхания в развитии речевого голоса. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Воспитание навыков носового дыхания. Опора дыхания. Типы дыхательных упражнений.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировка мышц дыхательного аппарата. Воспитание навыков носового дыхания. Опора дыхания. Типы дыхательных упражнений.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,
Подготовка к тренингу
Работа с источниками Internet

Тема 6. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание Голоса.

Влияние работы гортани и артикуляционного аппарата на процесс дыхания в развитии речевого голоса. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса. Центральное звучание речевого голоса. Артикуляционно-фонетические упражнения. Использование сонорных согласных М, Н, Л, Р в работе по воспитанию речевого голоса.

Формы контроля:

Дискуссия
Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Центральное звучание речевого голоса. Артикуляционно-фонетические упражнения. Использование сонорных согласных М, Н, Л, Р в работе по воспитанию речевого голоса.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,
Подготовка к дискуссии и тренингу
Работа с источниками Internet

Тема 7. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи.

Логический анализ текста: мелодика речи, тембр, темп, сила, пауза, ударение. Знаки препинания. Грамматические паузы. Смысловые паузы. Правила расстановки пауз и ударений.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Грамматические паузы. Смысловые паузы. Правила расстановки пауз и ударений

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии и тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 8. Дыхание и движение в сценических условиях

Носовое дыхание с движением. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Упражнения для освоения полного смешанно-диафрагматического дыхания в движении. Упражнения на дыхание в положении: сидя, лежа, стоя. Тренировочные упражнения бега со звуком и дыханием (фонационный бег). Вибрационный бег. Бег с упражнениями на расслабление. Прыжки на стихотворном тексте.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировочные упражнения бега со звуком и дыханием (фонационный бег). Вибрационный бег. Бег с упражнениями на расслабление. Прыжки на стихотворном тексте.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии и тренингу

Работа с источниками Internet

Тема 9. Развитие голоса актера в сложной мизансцене тела на основе стихотворной драматургии.

Упражнения на развитие голоса актера в удлиненной стихотворной строке. Упражнения на развитие голоса в сложной мизансцене тела в стихотворной драматургии. Тренировка на сочетание действенности с ритмической упорядоченностью стиха. Сочетание действенности с ритмической упорядоченностью стиха.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировка на сочетание действенности с ритмической упорядоченностью стиха. Сочетание действенности с ритмической упорядоченностью стиха.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 10. Развитие диапазона голоса

Гекзаметр. Упражнения на правильное направление звука с использованием сонорных м, н, л. Тренировка правильного звучания на тексте пословиц и поговорок: повышение и понижение голоса нараспев; повышение и понижение голоса речевым приемом; чередование речевого и напевного звучания. Тренировка голоса на стихотворных строчках: повышение и понижение голоса речевым приемом; повышение и понижение голоса нараспев; чередование строчки напевной, со строчкой речевой; переход с напева на речь и с речи на напев.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировка голоса на стихотворных строчках: повышение и понижение голоса речевым приемом; повышение и понижение голоса нараспев; чередование строчки напевной, со строчкой речевой; переход с напева на речь и с речи на напев.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к тренингу

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Чепурина В.В. Сценическая речь : учебное пособие / Чепурина В.В.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2022. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0651-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/127833.html>

Дополнительная литература

1. Соснова, М. Л. Искусство актёра : учебное пособие для вузов / М. Л. Соснова. — Москва : Академический проект, 2020. — 430 с. — ISBN 978-5-8291-2643-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109979.html>

2. Культура речи в профессиональной сфере : учебное пособие / С.К. Башиева [и др.].. — Нальчик : Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2022. — 94 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146739.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://oteatre.info/> - Все о театре
2. <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> - Современная драматургия

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, тренинг.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-5 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности

Вопросы к дискуссии:

1. Проблематика сценической речи
2. Сценическая речь в современном театре
3. Основные особенности сценической речи

Дискуссия. Тема 2. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата.

Вопросы к дискуссии:

1. Физиологическое и фонационное дыхание.
2. Типы дыхания.
3. Роль дыхания в воспитании речевого голоса.
4. Проблема слова в искусстве актера.
5. Рече-голосовой аппарат.

Дискуссия. Тема 3. Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса.

Вопросы к дискуссии:

1. Процесс голосообразования. Посыл звука. Основы резонаторного звучания голоса.
2. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение).
3. Развитие диапазона звучания. Регистры звучания.
4. Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи.

Дискуссия. Тема 4. Русское литературное произношение и ударение

Вопросы к дискуссии:

1. Проблематика сценической речи
2. Сценическая речь в современном театре
3. Основные особенности сценической речи

Дискуссия. Тема 6. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание Голоса.

Вопросы к дискуссии:

1. Разговорность сценической речи
2. Нормативность сценической речи
3. Выразительность сценической речи

Дискуссия. Тема 7. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи.

Вопросы к дискуссии:

1. Законы логики в речевом действии
2. Правила логики речи
3. Законы речевого общения и интонация сценической речи
4. Логико-грамматическое понимание интонации
5. Интонация как функция взаимодействия

Дискуссия. Тема 8. Дыхание и движение в сценических условиях

Вопросы к дискуссии:

1. Интонационная структура и живой процесс речевого действия
2. Модели интонации
3. Интонация в речевом общении
4. К. С. Станиславский об интонации
5. Авторская пунктуация
6. Обучение сценической речи

Дискуссия. Тема 9. Развитие голоса актёра в сложной мизансцене тела на основе стихотворной драматургии.

Вопросы к дискуссии:

1. Общие основы работы над словом
2. Пути воплощения сверхзадачи
3. Освоение предлагаемых обстоятельств
4. Стилистические особенности авторского текста
5. Воспитание верных навыков сценической речи

Тренинг. Тема 2. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата.

Задание:

Индивидуальное чтение развернутого отрывка описательного характера продолжительностью 3-5 минут из русской классической прозы.

Тренинг. Тема 3. Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса.

Задание:

Показ развернутого тренинга с предметами на артикуляцию и дикцию (стихотворный текст)

Тренинг. Тема 5. Дыхание.

Задание:

Индивидуальное чтение стихотворного отрывка продолжительностью 3-5 минут из русской классической поэзии

Тренинг. Тема 6. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание Голоса.

Задание:

Чтение стихотворного диалогического отрывка продолжительностью 5- 10 мин. из классической поэзии

Тренинг. Тема 8. Дыхание и движение в сценических условиях

Задание:

Индивидуальное чтение отрывка из прозаического текста продолжительностью 3-5 минут из русской классики.

Тренинг. Тема 10. Развитие диапазона голоса

Задание:

Открытый (с приглашением публики) показ чтецкой композиции на сцене.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа (1 семестр)

1. Смысловая и художественная функция звуковой речи.
2. Основные требования к произношению на сцене.
3. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.А. Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью для драматических актеров.
4. Особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического слова.
5. Изучение индивидуальных особенностей речи.
6. Исследование типа дыхания.
7. Выявление дикционных недостатков.
8. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата.
9. Дикция как средство художественной выразительности.
10. Речевое мастерство и искусство актера.
11. Особенности сценической речи.
12. Деятельность центрального аппарата речи.
13. Деятельность периферического аппарата речевой системы.
14. Речевой голос.
15. Роль слуха в развитии речевого голоса.
16. Профессиональные качества речевого слуха.
17. Литературный язык.
18. Особенности звуковой системы русского языка.
19. Орфоэпия.
20. Физиологическое и фонационное дыхание.
21. Типы дыхания.
22. Роль дыхания в воспитании речевого голоса.
23. Проблема слова в искусстве актера.
24. Рече-голосовой аппарат.
25. Теория голосообразования.

Задания 2 типа (1 семестр)

1. Тренинги- тренировки голосо-речевого аппарата.
2. Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов.
3. Укрепление дыхательной мускулатуры.
4. Развитие навыка фонационного дыхания, активизация речевой моторики.
5. Ритмизованный пластический рече-голосовой тренинг.
6. Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов. Укрепление дыхательной мускулатуры.
7. Ритмизованный пластический рече-голосовой тренинг.
8. Упражнения для тренировки речеобразующих органов (дикционный тренинг).
9. Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразных темпо-ритмах.
10. Выбор репертуара отечественного литературного произведения (рассказы) на материале национальной литературы.
11. Выбор исходного материала отрывков из поэм и русской классики.
12. Освоение норм литературного произношения.
13. Прием транскрибирование текста, орфографический или орфоэпический разбор текста.
14. Средства логической выразительности.
15. Паузы, такты, ударения.
16. Значение актёрского образа в искусстве сценической речи.
17. Определение биографии ролей данного отрывка, отрывка из национальной литературы и поэзии русской классики.

18. Основные этапы работы над текстом.
19. Пересказ текста по событийному ряду.
20. Основные этапы работы над отрывками национальной литературы, из поэзии русской классики.
21. Логический анализ текста.
22. Работа над авторским текстом.
23. Образ автора. Образ рассказчика.
24. Элементы словесного действия в работе над отрывками национальной литературы, из поэзии русской классики.
25. Воплощение авторского и исполнительского замысла.

Задания 3 типа (1 семестр)

Сделать орфоэпический разбор следующих слов:

1. Баловать, бисеринка, приобретённый, гражданство, вечеря.
2. Гараж, молод, коляска, переадресовать, подоконник, заплодировали, наукообразный, с Игнатом, мясник, верхогляд, уловка, Емеля. Гротесковый, вдолбишь, верба, вербы, ввечеру, вересковый, нанял.
3. Гроза, лодка, поговорка, неаппетитно, жакет, рябой, часовой. Скалозуб, без идеи, шары, лошадей, преодолеть, вязальщица. Гербовый, гладильщица, гнездовище, гололедица, втридорога.
4. Овраг, зорька, коробка, санитар, коловорот, жаркое, к сожалению, ястребиный, заинтересовать, соответственно, щадить, врозь, без инициативы. Вероисповедание, взбешённый, изобретение, издавна, изредка, иначе.
5. Кора, медуза, рогожа, колосок, ангажемент, неосторожно, поодиночке, наутек, гладко, рябой, кровные, пожалеть, шавель, к интриге, полилог, изморозь. Инструмент, инсценированный, искони, испокон, исстари.
6. Закат, кастрюля, полотёр, тросточка, наудачу, поисковый, как и вы, так и мы, очарование, лягушка, пощадить. Еретик, еретика, желчь, жюри, завидно, заговор, задешево, задолго, звонишь, звоните, бытие.
7. Кабак, коряга, корочка, Чичиков, досуг, ржаной, с изнанки, паутина, появился, часовщик, площадной, шагрeneвая, по большаку. Законнорожденный, закупорить, закуток, двоеженец, двоеженство, двоюродный.
8. Порез, сарафан, магнитофон, ссора, баночка, переоборудовать, баобаб, из избы, частушка, абсурд, пятитонка, аляповатый. Донельзя, диспансер, допоздна, допьяна, досыта, допьяна, дочиста, алиби.
9. Сосуд, кладка, нагрузка, акклиматизироваться, по уговору, на океане, неорганизованный, часовня, Ядвига, с истребителем, подтянуться. Алкоголь, анапест, апостроф, арахис, арест, аристократия, атлет, афера, знамение. 10. Сказать, крошка, подопечный, мозаика, по-особому, неартистично, лед и пламя, над Испанией, жасмин, шары, подгасовка, поименно. Афиняне, афинянка, каталог, каучук, кедровый, кладбище, кладовая, коклюш.
11. Вокзал, банан, радиола, карандаш, памятка, переселенцы, ленточка, заявление, координация, без идеи, по интересам, трясина, по-английски. Компрометировать, костюмер, констатировать, красивее, кухонный.

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Процесс голосообразования. Посыл звука. Основы резонаторного звучания голоса.
2. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение).
3. Развитие диапазона звучания. Регистры звучания.
4. Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи.
5. Правила орфоэпии. Орфоэпический разбор текста.
6. Орфоэпические нормы произношения в работе над литературным материалом. Работа по ликвидации индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, просторечья и т.п.)
7. Произношение как одно из выразительных средств сценической речи.
8. Речевая характеристика. Понятие внутренней и внешней речевой характеристики.
9. Использование исторических произносительных норм русского языка в работе над речевой стороной роли в отрывке, спектакле (старомосковский говор и др.).
10. Основы смыслового анализа текста. К.С. Станиславский о законах речи.
11. Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный этап его художественно-творческого освоения.
12. Речевой такт. Виды речевых тактов.
13. Смысловое ударение (тактовое, фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение).
14. Дифференциация частей текста по смыслу.
15. Логика. Перспектива речи.
16. Логические правила чтения текста и знаков препинания.
17. Принцип выстраивания логической перспективы развития мысли.
18. Интонационно-мелодические средства сценической речи.
19. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного действия.
20. К. С. Станиславский о словесном действии.
21. Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд. Предлагаемые обстоятельства.
22. Событие, понятие сквозного действия (подтекст), сверхзадача. Приспособления.
23. Особенности работы над прозаическим текстом.
24. Элементы словесного действия в работе над прозой.

25. Логика сценической речи.

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Работа над стихотворным текстом.
2. Работа над прозаическим и стихотворным текстом.
3. Работа над авторским текстом.
4. Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Жанр произведения.
5. Театральные этюды на развитие навыка общения рассказчика. со зрителями, формирование образа рассказчика, образа автора, на формирование пластической выразительности рассказчика.
6. Чтение монолога как упражнение в словесном действии, в овладении характером мышления героя, способом выражения его мыслей и чувств, применение навыков речевого общения в работе над сценическим диалогом, коллективным рассказом, литературным спектаклем и др.
7. Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, содержательности и действенности речевого мастерства.
8. Специфика общения со зрителями рассказчика. Образ рассказчика. Пластическая выразительность рассказчика. Образ автора.
9. Основные принципы работы над сценическим монологом.
10. Роль монолога в спектакле.
11. Стихотворный монолог.
12. Прозаический монолог.
13. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества.
14. Обращенный монолог.
15. Принципы работы над сценическим диалогом.
16. Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого общения и взаимодействия.
17. События диалога. Поступки участников диалога, характер их взаимоотношений.
18. Соотнесение событийно-действенного ряда с темпо-ритмической структурой диалога.
19. Применение навыков речевого общения в работе над сценическим диалогом, коллективным рассказом, литературным спектаклем.
20. Творческая наблюдательность, ведение и оценка.
21. Элементы словесного действия в драматургической речи.
22. Общение.
23. Взаимодействие и конфликт.
24. Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо – ритме.
25. Основные принципы проведения голосо–речевого тренинга.

Задания 3 типа (2 семестр)

Задания составлены на проверку произношения согласных и их сочетаний, а также слов, где надо запомнить правильное ударение.

1. Циновка, жури, проросший, позже, разносчик, из чести, тщательно, отчий, заводской, наместник, от Степана Ильича, верба, иероглиф, ранчо, рыкание, ендова, перечница, заторможенный, заторможена.
2. Цинандали, Жюли, из жимолости, вожжи, возчик, без чулок, из щей, ситца, Гжатск, уездный, хвастливый, Мария Ивановна, споровистый, изобретён, изобретены, Коклен, гренадер, гренадеры, закушщик, откупщик, зуб на зуб, аутодафе.
3. Прежде, Жюль, бесшабашный, просчитаться, бесчестный, прелестный, ветхий, без щелочи, с жадностью, приезжать, радостный, налил, налила, кайло, наверх, пьяна, пьяны, сердечный, компостер, блюда, блюдам.
4. Возбуждение, парашют, пшют, дребезжать, дождевик, расщелкать, тщеславный, молодчик, напутствие, строгий, протягивать, здесь, вакансия, нанял, нанятый, нанявший, блесна, блесны (мн.ч.), дратва, загоренный, коростель, коростели.
5. Рождество, расчехлить, изжога, без шифровки, отчество, братский, уездный, голландский, если, задымленный, задымленная, захороненный, захороненная, корысть, корысти, Розенкранц, Гильденстерн, Психея.
6. Без шинели, брезжит, счетовод, бесчисленный, отчасти, руководство, наместник, гигантский, возле, бантик, кандидат, бондарь, бондаря, обойден, обойдена, обойдены, воткнутый, воткнутая, вояжер, костюмер, костюмерша, зачерствевший.
7. Счастливый, с чесноком, подчистить, отчего, умываться, отлогий, плоский, с шиком, соответствие, исландский, нечто, снег, змей, озлоблен, озлоблена, озлоблены, коляда, манящий, манящая, переведён, переведены, переведена.
8. С чемоданом, тщетно, расщедриться, подчинить, безжалостный, дрожжи, Станиславский, падчерица, уздечка, с ними, поддакивать, нормированный, отнят, отняты, отнята, бретер, взбешенный, взбешенный, взбешенная, втридорога, закопченный, крамола.
9. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению преподавателя)
10. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес (по усмотрению преподавателя). Работа над стихотворным текстом.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Вокал

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Вокал» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г. Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Вокал». Дисциплина предполагает формирование компетентных знаний в области анатомии и физиологии голоса, гигиены голоса, развитие у студентов певческих навыков, навыков пения в движении, воспитание общей музыкальной грамотности студента и использование полученных навыков в творческой работе, развития активного музыкального слуха и памяти студентов, выразительного и свободного исполнения, чистота интонирования при пении как учебного материала (одноголосного и двухголосного пения), так и вокальных и ансамблевых произведений различных жанров.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины является выявление музыкальности и эмоциональной природы студентов, раскрытие вокально-интонационных возможностей студентов; приобретение навыков сценического общения с партнером средствами музыки; приобретение навыков общей музыкальной грамотности студента и использование им полученных навыков в творческой работе.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение строения и функционирования во время звукоизвлечения голосовых связок и складок, дыхательной и резонаторной системы человека, способов ухода за голосом и восстановления поврежденного голоса;
- овладение основами музыкальной интерпретации и импровизации;
- приобретение навыков работы в различных музыкально-театральных стилях и жанрах;
- обучение приемам работы над синтезом слова и музыки;
- самостоятельно разбирать, анализировать, точно и профессионально разучивать вокальные произведения, исполняемые на занятиях актерского мастерства;
- импровизационные навыки (сочинения и гармонизации песенных мелодий), активизирующие творческую фантазию студента, побуждающие его искать самостоятельную трактовку;
- формирование развитых певческих навыков и расширение общего музыкального кругозора.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.4. закономерности и механизмы саморазвития, самореализации, использования творческого вокального потенциала в профессиональной деятельности и образовании в течение всей жизни, основы организации театрального дела основы управления творческим коллективом, используя методы и принципы обучения в области актерского мастерства, основы теории практики музыкального воспитания с учетом особенностей образовательного процесса в области культуры и искусства			Дискуссия Тренинг
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с	ПК-1.2.2.4. творчески и инновационно осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать творческий вокальный потенциал в			

		профилем своей специальности		профессиональной деятельности и образовании в течение всей жизни, ориентироваться в особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств, применять методы анализа педагогической ситуации, исследование знаний в педагогической деятельности	
		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.			ПК-1.3.3.4. использования творческого вокального потенциала в профессиональной деятельности и образовании в течение всей жизни; ориентироваться в особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств анализа различных педагогических методов в области культуры и искусства и формулировки на их основе собственных педагогических принципов и методов обучения

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания		8							6	Дискуссия / 10; Тренинг / 10;	
Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы		8							6	Дискуссия / 10; Тренинг / 10;	
Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности		4							6	Дискуссия / 10;	
Тема 4. Пение как биофизический процесс		4							6	Дискуссия / 10;	
Тема 5. Дикция		4							8	Тренинг / 10;	
Тема 6. Мягкая и жесткая атака звука		4							8	Тренинг / 10;	
Всего в семестре, час		32							40 из 40	100 (ТКУ+ПА)	
		32 из 32									
Итоговый контроль	Зачет										
Семестр 2											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 7. Работа над репертуаром		2							8	Дискуссия / 10; Тренинг / 10;	

Тема 8. Компонировка и исполнение музыкальных произведений		2							8	Дискуссия / 10; Тренинг / 10;	
Тема 9. Актерское пение		4							8	Дискуссия / 10;	
Тема 10. Классификация голосов		4							8	Дискуссия / 10;	
Тема 11. Вокальный слух и голос. Жанры вокальной музыки		4							10	Тренинг / 10;	
Тема 12. Функция вокального произведения в этюде и спектакле.		4							10	Тренинг / 10;	
Всего в семестре, час		20							52 из 52	100 (ТКУ+ПА)	
			20 из 20								
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	144 из 144										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания

Строение голосового аппарата. Формирование внешнего дыхания, отвечающие за процесс формирования мышцы. Увеличение и уменьшение объёма грудной клетки, главным образом диафрагмы и межрёберных мышц, координируемые нервной системой. Сложный процесс вдоха, включающий в себя работу дыхательных мышц грудной клетки и лёгких. Результат увеличения и уменьшения объёма грудной клетки. Взаимодействие мышц грудной клетки и лёгких, работа мышц дыхания при сокращении. Пассивный выдох за счёт спада растянутой во время вдоха грудной клетки; активный выдох, обусловленный сокращением мышц. Взаимодействие с внешними мышцами и работа диафрагмы. Форма диафрагмы (в расслабленном состоянии), расположение ее при вдохе и выдохе. Купол диафрагмы при поднятии и спаде, движение лёгких. Движение диафрагмы. Техника дыхания на воде и под водой как основа глубокого ритмичного дыхания. Строение гортани. Расположение голосовых связок в гортани – эластичных перепонок, расположенных в гортани горизонтально. Процесс формирования звука, сокращения определенных мышц и смещения хрящей. Высота голоса, частота колебаний голосовых связок, их длина и натяжение. Понятие «сила голоса». Понятие «тембр голоса». Индивидуальное устройство гортани, рта, зева, носоглотки каждого человека. Понятие «резонаторы». Формирующие процессы в гортанной полости. Зона усиления звука. Различная степень работы резонаторов, испытываемые при этом ощущения. Области резонанса: нижняя, средняя, верхняя (в частности лицевая).

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Расположение голосовых связок в гортани – эластичных перепонок, расположенных в гортани горизонтально

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы

Артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти и мышцы лица. Артикуляционный аппарат и дикция в пении. Артикуляция в речи и ее особенности при переходе к пению. Фонетический метод развития голоса. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата, гортани, дыхательных мышц, импеданс. Особенности пропевания различных гласных звуков, выравнивание их звучания по громкости и динамике. Дикция в сольном и ансамблевом пении. Вопросы орфоэпии в пении. Приемы, воспитывающие грамотное положение артикуляционных органов. Тренировка дикции. Артикуляционная гимнастика. Резонанс, физическое значение резонанса, резонаторы. Защитная функция певческих резонаторов относительно голосовых связок. Распределение защитных механизмов на прямые, непосредственно воздействующие, косвенные, воздействующие опосредованно. Энергетическая функция резонаторов. Усиление звука за счет резонанса. Генераторная функция резонаторов, опыт ученого - естествоиспытателя Рийке. Понятие второго защитного механизма певческих резонаторов в перераспределении спектральной энергии голоса певца. Понятия уровень ВПФ и НПФ. Область высокой певческой форманты и низкой певческой форманты. Фонетическая и дикционная функция резонаторов. Эстетическая функция резонаторов, тембровая окраска, певческое качество.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Артикуляционная гимнастика.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности

Оптимальные формы и темпы обучения. Способы обучения, соответствующие индивидуальным особенностям. Рефлексивное осознание полученных знаний на каждом новом этапе обучения. Самостоятельная оценка и корректировка своей деятельности на каждом новом этапе обучения. Разбор музыкальной программы: характер произведения, жанр, стиль, структура, наличие вокально-технических приёмов исполнения и т.д. Основные особенности положения корпуса. Показ положительного и отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы: пять положений головы, их отличия друг от друга и значимость в певческом процессе. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 4. Пение как биофизический процесс

Положение гортани в состоянии покоя, в речи и в пении. Внутренняя работа гортани, голосовых складок. Мышечно-эластическая и нейрохронаксическая теории колебаний голосовых складок. Понятие регистра. Выработка смешанного (микстового) характера звучания как оптимального в пении. Регистры мужских и женских голосов, их объёмы. Переходные звуки. Прикрытие звука и условия его выработки. Тембр прикрытого звучания. Атака звука и ее виды. Механизм возникновения разных видов атак. Значение начального этапа звукообразования для выработки верного певческого тона. Основные типы дыхания, их взаимосвязь и значимость. Демонстрация типов дыхания: показ брюшного, грудного и совмещенного типов дыхания. Работа над усвоением материала

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Правила орфоэпии; приемы произношения гласных и согласных в хоровом пении.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 5. Дикция

Работа над словом в ансамбле. Дикция как вокально-технический навык, обеспечивающий отчетливое произношение слов и являющийся средством донесения до слушателя словесного текста хорового произведения, его идеи и содержания. Взаимосвязь дикции с темпом, метроритмом, нюансами, тесситурными условиями, фактурой, характером произведения. Активная артикуляция – основа четкой дикции. Правила орфоэпии; приемы произношения гласных и согласных в хоровом пении. Распев, декламация, вокализация, скороговорка. Осмысленность исполнения, логические ударения, закономерности их расстановки.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Распев, декламация, вокализация, скороговорка

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 6. Мягкая и жесткая атака звука

Основные понятия об атаке звука. Показ мягкой и жёсткой атаки звука. Демонстрация аудиоматериала. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирование согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных. Упражнения для развития дикции. Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка: триоли, квинтоли. Ритм и организация

дыхания. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа над раскрытием естественного тембра

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 7. Работа над репертуаром

Значение репертуара. Требования к репертуару: - высокая идейность и художественная ценность каждого произведения, разнообразие произведений по тематике, жанрам, стилям, - доступность, постепенное увеличение исполнительских трудностей, преодоление которых обеспечивало бы непрерывный рост мастерства, - возможность использования изучаемых произведений в концертных выступлениях. Домашняя работа исполнителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара. Знание произведения на память и умение петь мелодии различных партий. Разнообразие репертуара. Оценка вокальности мелодического материала с позиции диапазона, интервалки, тесситуры, наличия переходных звуков голоса, метрической и ритмической доступности, удобства темпа, ладовой ясности, эмоционально-исполнительской сложности, певческого удобства слов, пауз, фонетических особенностей.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Разнообразие репертуара

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 8. Компонировка и исполнение музыкальных произведений

Режимы: фальцетный, совмещенный, горловой. Пороги. Сигналы доречевой коммуникации. Разбор музыкальных произведений. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных. Развитие кантилены. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 9. Актерское пение

Понятие «музыкальная драматургия», «музыкальный образ». Демонстрация музыкального материала на примере американской школы эстрадного пения, направленной на усовершенствование певческого дыхания и ощущения опоры звука. Упражнения – «диафрагмальное» вибрато на опору звука на основе арабской пента-тоники. Работа над стилистикой исполнения. Музыкальная культура исполнения. Культура работы с микрофоном. Понятие «стиль исполнения». Стилистика. Работа исполнителя со зрителем. Положение корпуса. Показ положительного воздействия корпуса на певческий процесс. Показ отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи. Брюшное дыхание: координированный вдох и выдох «животом»; брюшное дыхание с малейшим поднятием грудной клетки; полное брюшное дыхание без поднятия грудной клетки; вдох мышцами брюшного пресса (беззвучный).

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа над стилистикой исполнения. Музыкальная культура исполнения. Культура работы с микрофоном.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 10. Классификация голосов

Определение голосов по комплексу данных: тембру, диапазону, тесситуре, переходным и примарным звукам, фониатрическим данным (характер голосовых складок), методом хронаксии, по личным ощущениям певца, отчасти по внешним признакам. Различие подходов к определению типа обработанного и необработанного голоса. Голоса «промежуточного» характера и их ценность. Характеристика голосов (диапазоны, тембр и т. д.): тенор-альтино, лирический, лирико-драматический, драматический, характерный; баритон: лирический, лирико-драматический, драматический; бас: высокий, центральный, низкий, окта-вист; сопрано: колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое; меццо-сопрано: высокое, центральное; контральто. Способность певцов исполнять партии разных характеров голосов.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Голоса «промежуточного» характера и их ценность.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 11. Вокальный слух и голос. Жанры вокальной музыки

Роль и развитие слуха. Вокальный слух. Развитие вокального слуха в процессе усвоения вокальных навыков. (Требования к студентам: знать понятие вокального слуха, его роль и условие развития; уметь ориентироваться в звучании певческих голосов.) Виды вокализации. Вокализация мелодии произведения и пение с текстом. Развитие навыков самостоятельной работы студентов с концертмейстером (анализ и проработка текста и музыки). Жанры народно-песенного творчества. Песня и романс: в творчестве композиторов-дилетантов. Классический русский романс. Кантиленный или речитативный характер мелодического «высказывания». Бардовская песня - специфика исполнения.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Вокализация мелодии произведения и пение с текстом.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

Тема 12. Функция вокального произведения в этюде и спектакле.

Пение на сцене в комплексе общих творческих задач. Сценическая форма исполнения вокального произведения. Сочетание пения с внешним поведением актера. Органическая связь пластического рисунка с содержанием поэтического и музыкального текстов. Исполнение песен-этюдов (романсов-этюдов) в аудиторных показах и в курсовых постановках. Приемы стилизованных имитаций и пародирования. Режиссерское решение концертного номера или спектакля и вокальная характеристика образа. Единство интонационно-мелодического ансамбля исполнителей. Пение и темпо-ритм сценических событий. Координация вокального звучания в пространстве сцены с учетом ее акустики, выстроенной режиссером мизансцены и др.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Пение и темпо-ритм сценических событий.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Перерва, О. Ю. Народный хор. Уроки вокала : учебное пособие / О. Ю. Перерва. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 63 с. — ISBN 979-0-706440-03-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87214.html>

Дополнительная литература

1. Цилинко, А. П. Основы музыкально-исполнительского искусства : учебное пособие / А. П. Цилинко, В. М. Щербинина. — Москва : Российский государственный социальный университет, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-7139-1382-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/104681.html>

2. История русской музыки : учебно-методический комплекс по направлению 070100 «Музыкальное искусство», специальности 070105 «Дирижирование» / . — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 75 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21988.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. Журнал Театр. • Всё о театре в России и мире (oteatre.info)
2. <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, тренинг.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-5 баллов Задание 2: 0-5 баллов Задание 3: 0-10 баллов «Зачтено» – 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. «Не зачтено» – менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания

Вопросы к дискуссии:

1. Физические свойства голоса.
2. Работа гортани в пении.
3. Строение голосового аппарата. Функционирование его органов в пении.

Дискуссия. Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы

Вопросы к дискуссии:

1. Артикуляция в речи и ее особенности при переходе к пению.
2. Фонетический метод развития голоса.
3. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата, гортани, дыхательных мышц, импеданс.
4. Дикция в сольном и ансамблевом пении. Вопросы орфоэпии в пении.
5. Тренировка дикции. Артикуляционная гимнастика.

Дискуссия. Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности

Вопросы к дискуссии:

1. Основные особенности положения корпуса.
2. Показ положительного и отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс.
3. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость.
4. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость.
5. Работа шеи. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.

Дискуссия. Тема 4. Пение как биофизический процесс

Вопросы к дискуссии:

1. Теоретические знания о работе вокального пояса и вокальных точек с подключением голосового звука.
2. Понятие, как правильно формировать вокальные звуки.
3. Формирование гласных в звукообразовании.
4. Обретение навыков звучания согласных звуков
5. Грамотное владение телом во время пения.

Дискуссия. Тема 7. Работа над репертуаром

Вопросы к дискуссии:

1. Понятие «музыкальная драматургия»
2. Понятие «музыкальный образ
3. Работа над раскрытием естественного тембра.
4. Анализ и разбор музыкального произведения.
5. Составление исполнительского плана.

Дискуссия. Тема 8. Компонировка и исполнение музыкальных произведений

Вопросы к дискуссии:

1. Суть музыки в отражении эмоционального состояния.
2. Понятие музыкально-эмоциональный язык музыки.
3. Слияние художественной и технической сторон исполнительского мастерства.
4. Понятие кульминации, экспрессии в музыкальном произведении.

Дискуссия. Тема 9. Актерское пение

Вопросы к дискуссии:

1. Передача характера, настроения и смысловой нагрузки музыкального произведения
2. Определение характера исполнения отдельных отрезков (куплет, запев, припев)
3. Сила эстетического воздействия (искренность, правдивость).

Дискуссия. Тема 10. Классификация голосов

Вопросы к дискуссии:

1. Требования к вокалисту: низкий, короткий вдох, низкое положение гортани, регистровая ровность и сглаженность переходных звуков.
2. Мышцы мягкого неба. Ротовая и носовая полости.
3. Роль мягкого нёба в голосообразовании.
4. Упражнения на релаксацию нижней челюсти, упражнения, исправляющие недостатки работы нижней челюсти

Тренинг. Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания

Творческие задания к тренингу:

1. Пропевание гаммы на одну октаву (например, от «соли» до «соли») названиями нот или на любой гласный звук. При выполнении упражнения следите за тем, чтобы при восхождении вверх гортань оставалась внизу (тогда не будет напряжения), иначе звук будет оставаться на связках.

Тренинг. Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы

Творческие задания к тренингу:

1. Мелодичное упражнение «МИ-и-и-и-Я-а-А». Исполняется распевка по первым пяти звукам мажорной гаммы, например, по «до-ре-ми-фа-Соль-ми-до», причем долгий звук «и» постепенно подводит к вершине – звуку «Я» - который должен прозвучать, как трамплин, из которого «выкатываются» «а-а».

Тренинг. Тема 5. Дикция

Творческие задания к тренингу:

1. «Кна-кни-кнэ-кно-кну». Упражнение исполняют на одной ноте (начинайте с самой удобной для вашего голоса). Следите, чтобы звук «к» был четкий и звонкий, «н» более носовой, а главная должна остаться в позиции звука «н» при пропевании.

Тренинг. Тема 6. Мягкая и жесткая атака звука

Творческие задания к тренингу:

1. «Хэй-Хэй». Упражнение на подачу звукового потока. На энергичный звук «хэй» исполняются звуки мажорного трезвучия, например, «до-ми-соль-ми-соль-ми-до». Здесь важно следить за одинаковой звуковой подачей, энергичными движениями мышц живота. В горле избегайте зажимов: если все выполняется правильно, звук летит далеко и свободно.

Тренинг. Тема 7. Работа над репертуаром

Творческие задания к тренингу:

1. Пропевание звука «в» на любой мелодии, фрагменте звуков или гамме. Это упражнение для распевки для начинающих способствует тому, что голосовые связки не страдают и не напрягаются, «работает» только ротовой аппарат (если бы, упражняясь, мы всегда задействовали связки, то они бы чересчур уставали).

Тренинг. Тема 8. Компановка и исполнение музыкальных произведений

Творческие задания к тренингу:

1. «Немой звук». Упражнение помогает быстро почувствовать возможности своего голоса. Откройте широко рот и «помычите», не произнося никакого конкретного звука. Исполняется на любую мелодию или фрагмент.

Тренинг. Тема 11. Вокальный слух и голос. Жанры вокальной музыки

Творческие задания к тренингу:

Тренинг. Тема 12. Функция вокального произведения в этюде и спектакле.

Творческие задания к тренингу:

Задания 1 типа (1 семестр)

1. Общие понятия о строении и работе голосового аппарата.
2. Певческий голос: тембр, диапазон, объем и сила звука, полетность. Атака звука и ее роль в пении.
3. Классификация женских голосов и их диапазон.
4. Классификация мужских голосов и их диапазон.
5. Вокальный слух и мышечные ощущения.
6. Вокальный слух и мышечные ощущения.
7. Дыхание в пении. Положение головы, корпуса, рта, гортани в пении.
8. Резонаторы, и их роль в формировании звука, понятие «вокальная маска».
9. Артикуляционный аппарат. Орфоэпия в пении. Дикция.
10. Голосовые дефекты и их исправление.
11. Профилактика заболеваний голосов. Рекомендации по гигиене голоса.
12. Выразительность в пении: интонирование, фразировка, динамические нюансы, дикция.
13. Формирование образного мышления и исполнительской культуры певца.
14. Сценическое волнение. Подготовка к публичному выступлению.
15. Вокальный слух. Его воспитание.
16. Воспитание певческого дыхания.
17. Дыхание в пении. Его организация.
18. Роль скорости и темпа исполнения в музыке.
19. Основные положения формирования певческой атаки
20. Стили и жанры вокального искусства.
21. Основное и произвольное деление длительностей.
22. Движения во время пения: приемы работы, творческая необходимость.
23. Качества и свойства человеческого голоса.
24. Отражение эмоционального состояния в вокальном произведении.
25. Выдающиеся мастера вокального искусства различных стилей в России и за рубежом XI–XXI вв.

Задания 2 типа (1 семестр)

1. Что такое атака звука? Виды атак.
2. Что такое опора звука? Что такое опора дыхания?
3. Назовите основные положения исследования дыхания в пении в работах Работнова и Ярославцевой.
4. Как взаимодействуют гортань и дыхание в пении?
5. Что такое высокая певческая позиция?
6. Что такое импеданс?
7. Что такое певческая установка?
8. Направление и распространение певческого голоса. Что такое полётность звука?
9. Как распространяется звук?
10. Что является источником певческого звука?
11. Каковы основные акустические свойства голоса? Их характеристики.
12. Что такое вдохновение?
13. Как развить внимание и память?
14. Как развить резонаторные и внутренние ощущения?
15. Средства вокальной выразительности. Перечислить.
16. Жанры вокальной музыки. Перечислить.
17. Что такое вокальный слух?
18. Назовите эмоции, их виды.
19. Что такое резонаторы?
20. Каковы основные акустические свойства голоса? Их характеристики.
21. Как распространяется звук?
22. Что является источником певческого звука?
23. Направление и распространение певческого голоса. Что такое полётность звука?
24. Что такое высокая певческая позиция?
25. Охарактеризуйте женские голоса по высотности и диапазону

Задания 3 типа (1 семестр)

1. Продемонстрировать упражнения для развития певческого вдоха и певческого выдоха
2. Исполнить интерпретацию вокального произведения (по выбору преподавателя)

3. Показать методы психологической саморегуляции перед публичным выступлением
4. Продемонстрировать упражнения для нахождения грудного резонатора
5. Продемонстрировать упражнения для нахождения головного резонатора
6. Прослушайте музыкальный фрагмент и произведите его анализ.

Задания 1 типа (2 семестр)

1. Строение голосового аппарата.
2. Гигиена голосового аппарата.
3. Акустическое строение голоса.
4. Певческие форматы.
5. Певческая установка.
6. Понятие «опоры» звука.
7. Механизм возникновения разных видов атаки.
8. Роль диафрагмы в формировании ощущений вокальной опоры.
9. Выработка основ кантиленного звучания.
 10. Стилистические нормы и вокальная техника пения.
 11. Художественные задачи в исполняемых произведениях.
 12. Дефекты голоса.
 13. Режим певца.
 14. «Прикрытие» голоса.
 15. Классификация голосов.
16. Техника пения стакато, легато, филировки, интервалов, трелей.
 17. Как определить тип голоса?
 18. Как развить кантилену?
19. Какие существуют методики для исправления недостатков певческого голоса (форсированный голос, тихий голос, зажатый звук, широкий звук, носовой звук, тремолирующий, зажатая челюсть, трясающаяся челюсть).
 20. Что такое регистры?
 21. Влияние нёбного свода на певческое голосообразование
22. Причины взаимосвязи длины надставной трубки и типа голоса
23. Положение гортани в пении (исследования Л. Б. Дмитриева)
 24. Три теории голосообразования.
 25. Правила дыхания при пении

Задания 2 типа (2 семестр)

1. Какими приемами голоса можно отобразить грусть, радость, плач, восторг?
2. Какими свойствами обладает певческий голос?
3. Как называется тембральное качество голоса, благодаря которому он хорошо слышен в зале?
4. Как научиться управлять собственным голосом (примеры)?
5. Какие жесты удобнее использовать при интонировании звуков высокого тона?
6. Какая позиция (положение) тела может привести к зажиму. Приведите примеры.
7. Является ли обязательным для всех певцов условием пение на пониженной гортани?
8. Какие актерские техники помогают в исполнении музыкального номера?
9. Охарактеризуйте женские голоса по высотности и диапазону
10. Охарактеризуйте мужские голоса по высотности и диапазону
11. Охарактеризуйте различные стили пения: эстрадный, народный хоровой и сольный, аутентичный, оперный (академическое).
 12. Назовите и обоснуйте наиболее оптимальную позу вокалиста во время пения
 13. Назовите и обоснуйте правильное положение тела во время пения в положении сидя.
 14. Назовите и обоснуйте положение нижней челюсти и языка при пении
 15. Какова оптимальная громкость пения при различных условиях?
 16. Какую роль играет дыхание при пении?
 17. Назовите наиболее оптимальный вид дыхания.
 18. Дайте характеристику окраске звука.
 19. Как обозначается сила звучания в музыке и ее значение для вокалиста?
 20. Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это...
 21. Какие средства выразительности используются в вокальном исполнении?

22. Что такое вокализ и где он применяется?
23. Что такое артикуляция и как ее выработать?
24. Какие средства выразительности используются в вокальном исполнении?
25. Прибор для определения высоты звука и его использование?

Задания 3 типа (2 семестр)

1. Продемонстрировать упражнения для нахождения певческого дыхания.
2. Продемонстрировать упражнения для различных видов атаки звука.
3. Продемонстрировать упражнения для развития составляющих артикуляционного аппарата (язык, губы, мягкое нёбо, нижняя подвижная челюсть).
4. Продемонстрировать упражнения для ликвидации недостатков певческого голоса.
5. Показать выработку правильного певческого тона на legato.
6. Показать правильную певческую установку.
7. Продемонстрировать виды атак звука в пении.
8. Показать певческое дыхание и опора звука, способы звуковедения (легато, нон легато, маркато, стаккато). Осип охрип, Архип осип.
9. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 . »

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Развитие творческого мышления

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Развитие творческого мышления» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина направлена на получение студентами базовых знаний по методам диагностики и развития креативности и творческих способностей.

Одной из важнейших задач развития человека является развитие его познавательной сферы, развитие творческого потенциала, что требует от современного специалиста не только теоретических знаний, но и практических умений и навыков.

Настоящая дисциплина включена в часть факультативных дисциплин учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

- овладение знаниями психолого-педагогических и методических основ, закономерностей и оптимальных условий развития креативной личности, ознакомление с достижениями отечественного и зарубежного опыта в этой области.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с основным понятийным аппаратом;
- ознакомление с основными теоретическими концепциями и подходами к изучению психологических особенностей творческой личности;
- ознакомление с ключевыми моментами формирования и развития креативности и творческого мышления;
- изучение методов диагностики и особенностей процесса развития креативности у разных групп клиентов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1	УК-1.2. Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке		УК-1.2.2.3. анализировать способы создания действия в пьесах различных исторических эпох, ставить и решать задачи, связанные с анализом и интерпретацией спектакля, выделять структурные компоненты текста пьесы, образный ряд, идейное содержание, проводить анализ текста пьесы, его интерпретацию; понимать режиссерский замысел, объяснять средства его воплощения; уметь выделять приемы создания характера, актерского ансамбля, пони мать атмосферу спектакля, его идейную направленность и художественную специфику;		Дискуссия Конспект Тестовые задания Тренинг
		УК-1.3. Иметь практический опыт критического анализа и синтеза научной информации; навыками разработки стратегии достижения			УК-1.3.3.3. владения навыками действенного театроведческого и филологического анализа пьесы и	

		поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности			спектакля
Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2	ОПК-2.1. Знать основы психологии художественного творчества; концепции создания сценического или литературного произведения (творческого проекта), методические принципы актерского искусства	ОПК-2.1.1.1. способы организации самостоятельной работы в сфере художественного творчества; особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности помощника режиссера; теоретические -основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); теоретические основы и методические принципы актерского искусства; основы психологии художественного творчества;		
		ОПК-2.2. Уметь создавать эстетически целостное сценического или литературного произведения (творческий проект), руководить творческой деятельностью в сфере искусства	ОПК-2.2.1.1. основные принципы организации творческой деятельности.	ОПК-2.2.2.1. организовывать собственную самостоятельную деятельность в сфере художественного творчества; выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; проводить репетиции по заданию режиссера; проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля; использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства;	
		ОПК-2.3. Имеет практический опыт применения различных актерских техник и методов организации творческого процесса		ОПК-2.3.2.1. самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты.	ОПК-2.3.3.1. владения навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества; владения опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером; методами организации творческого процесса; различными актерскими техниками;

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1							
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)	Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл

		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы				
Тема 1. Теоретические и экспериментальные подходы к изучению креативного мышления. Методы диагностики.	4	2							2	Дискуссия / 15;
Тема 2. Психология творческой личности	4	2							2	Дискуссия / 15; Конспект / 10;
Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой деятельности человека. Мотивация творческой деятельности.	4	6								Дискуссия / 15; Тестовые задания / 10;
Тема 4. Технологии развития креативного мышления	4	6								Дискуссия / 15; Тренинг / 10;
Всего в семестре, час	16 из 16	16							4 из 4	100 (ТКУ+ПА)
		16 из 16								
Итоговый контроль	Зачет									
Общий объем дисциплины (в академических часах)	36 из 36									

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Теоретические и экспериментальные подходы к изучению креативного мышления. Методы диагностики.

Сущность мышления как психического процесса: особенности протекания, формы мышления, мыслительные операции. Сложность исследования физиологических основ мышления. Основные виды мышления и их разделение по форме, по характеру, по степени развёрнутости, по степени новизны. Мышление и интеллект: дефиниции и характер взаимосвязи. Креативность - содержание понятия. Тенденция к выделению креативности как специфического вида способностей в середине XX века (Л. Терстоун, Дж. Гилфорл). Основные характеристики дивергентного мышления по Дж. Гилфорду. Л.С.Выготский о творческой деятельности как сущностной характеристике человека и культуры. Разработка проблем способностей, одаренности, творческого мышления отечественными исследователями: Брушлинским А.В., Тепловым Б.В., Рубинштейном С.Л., Ананьевым Б.Г., Леонтьевым А.Н., Гальпериным П.Я. Лейтесом Н.С. и др. Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-действенное, причинное, эвристическое. Методики выявления креативности: К.Тейлор и Р. Кеттел, Гилфорд и Торренс, Воллах и Коган, Медник, Стернберг и Лаверт. Современные методики. Положительные аспекты каждой методики, критика. Тренинг «Развития креативности».

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Мышление и интеллект: дефиниции и характер взаимосвязи. Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-действенное, причинное, эвристическое.

Формы самостоятельной работы:

Мышление и интеллект: дефиниции и характер взаимосвязи. Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-действенное, причинное, эвристическое.

Тема 2. Психология творческой личности

Проблема творческой личности в психологии. Процесс формирования личности и творческий процесс - общее и различное в психологических основах. Развитие творческих способностей в онтогенезе. Соотношение обучаемости, креативности и творчества. Признаки творческой личности: интровертно - экстравертная работа с информацией; интеллект, как способность к творческому мышлению; эмоциональная чувствительность и подвижность; способность к действиям за пределами заданного; способность видеть проблемы там, где их никто не видит; независимость; толерантность и т.д. Особенности творческой индивидуальности мужчины и женщины. Конфликты в жизни творца и особенности социально-психологической адаптации. Тренинг «Развитие сенситивности». Вопросы психокоррекции.

Формы контроля:

Дискуссия

Конспект

Вопросы для самостоятельного изучения:

Соотношение обучаемости, креативности и творчества.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с интернет-источниками

Конспектирование

Подготовка к дискуссии

Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой деятельности человека. Мотивация творческой деятельности.

Восприятие – понятие и виды. Восприятие пространства, времени и движений. Восприятие человека человеком. Особенности творческого восприятия. Отличительные черты творческого восприятия в предметности, целостности, константности, категориальности. Отличительная особенность творческого восприятия - умение воспринимать оригинальные связи. Образность творческого восприятия. Роль творческого восприятия в процессе творчества. Воображение. Фантазия. Мечта. Гипотеза рекомбинации. Гипотеза диссоциации. Гипотеза случайных связей. Синестезия - психологический механизм фантазии. Фантазия и образ. Закономерности фантазии: смещение акцентов (механизмы сдвига), сгущение (совмещение), символичность, проекция бессознательного в сознательную деятельность. Возможности искусственного моделирования "механизмов" фантазии, результаты. Способы возникновения образов воображения (схематизация, агглютинация, гиперболизация, минитюризация и т. д.). Стили мышления: Аналитик, Прагматик, Реалист, Идеалист и Критик. Методы диагностики. Происхождение и функции эмоций. Базовые эмоции. Роль базовых эмоций в творческой деятельности. Интерес - активаторы, функции, способы выражения, взаимодействие с иными психологическими процессами, стадии - по отношению к творческой деятельности. Влияние радости, удивления, печали, гнева и агрессии, отвращения, презрения, страха, смущения, стыда, вины на творческую деятельность. Любовь и творчество. Мотивация творческой деятельности. Влияние эмоций на мотивацию. Внутренняя и внешняя мотивация творческой деятельности. Тренинг «Развития творческого воображения».

Формы контроля:

Дискуссия

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Отличительная особенность творческого восприятия - умение воспринимать оригинальные связи. Влияние эмоций на мотивацию.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с интернет-источниками

Конспектирование

Подготовка к дискуссии

Подготовка к участию в тренинге

Тема 4. Технологии развития креативного мышления

Естественные и искусственные методы решения творческих задач. Искусственные методы решения творческих задач: творческие технологии, методы генерирования идей, творческие алгоритмы. Творческие технологии: эвристические приёмы и креатив-методы. Эвристические приёмы как описание действий и состояний, помогающие приблизиться к решению задачи (приём инверсии, приём аналогии, метод свободных ассоциаций, приём фокальных объектов). Аналитические креатив –методы как мыслительные действия, позволяющие структурировать задачу, найти решение (приём ментальной провокации, приём интеллект-карты, «стулья Диснея», «шесть шляп мышления», контрольный список А.Осборна). Методы генерирования идей. Технологии, позволяющие за короткий промежуток времени получить большое количество вариантов и идей по решению творческой задачи (морфологический анализ, «мозговой шторм», метод синектики). Творческие алгоритмы. Жёстко структурированные технологии, позволяющие чётко очертить зону поиска сильных решений творческой задачи. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) Г.А. Альтшуллера. ТРИЗ—теория решения изобретательских задач. Триз-педагогика: задачи, приёмы, авторские методики по развитию творческого мышления.

Формы контроля:

Дискуссия

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Естественные и искусственные методы решения творческих задач. Методы генерирования идей

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, работа с интернет-источниками

Конспектирование

Подготовка к дискуссии

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Козлов, В. В. Психология творчества / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 72 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/18331.html>

Дополнительная литература

1. Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской деятельности. Педагогическая инноватика : монография / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, Университетская книга, 2016. — 584 с. — ISBN 978-5-98699-159-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/70716.html>

2. Калошина, И. П. Психология творческой деятельности : учебное пособие для студентов вузов / И. П. Калошина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 с. — ISBN 978-5-238-01430-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81555.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <http://www.voppsy.ru> - Вопросы психологии
2. www.koob.ru - Библиотека психологической литературы

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, конспект, тест, тренинг.

Процедура оценивания:

0

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-3 балла

Задание 2: 0-3 балла

Задание 3: 0-4 балла

«Зачтено»

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные

или неполные. Задания не решены.

Дискуссия

«15-10» – два и более выступлений, ответы построены логично, аргументированно с опорой на соответствующие источники;

«9-5» – 1-2 выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументировано;

«4-1» – одно выступление, ответ в основном логичный, но слабо аргументированный;

«0» – в дискуссии не участвовал

Конспект

10-8 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов;

7-5 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы;

4-1 – использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.

Тест

10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

8-6 – верные ответы составляют 70-89% от общего количества;

5-3 – верные ответы составляют 51-69% от общего количества;

2-1 – 50% и менее правильных ответов

Участие в тренинге

10-8» – активное участие в тренинге, два и более выступлений, ответы построены логично, аргументированно с опорой на соответствующие источники;

«7-5» – активное участие в тренинге, 1-2 выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументированно;

«4-1» – участие в тренинге, одно выступление, ответ в основном логичный, но слабо аргументированный;

«0» – в тренинге не участвовал

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Теоретические и экспериментальные подходы к изучению креативного мышления. Методы диагностики.

Вопросы для дискуссии:

1. Как возникла проблема исследования и диагностики креативности?
2. Чем отличаются трактовка феномена креативности и его диагностика Д. Б. Богоявленской от подходов Дж. Гилфорда и Е. Торренса?

Дискуссия. Тема 2. Психология творческой личности

Вопросы для дискуссии:

1. Л.С. Выготский о творческой деятельности как сущностной характеристике человека и культуры.
5. Каковы относительные вклады наследственности и среды в развитие креативности?

Дискуссия. Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой деятельности человека. Мотивация творческой деятельности.

Темы для докладов:

1. Креативность и методы ее диагностики.
2. Роль бессознательной активности в творческом процессе.
3. В чем состоят познавательные и личностные особенности одаренных людей.
4. Творческая личность: закономерности и особенности развития.
5. Творческая среда, как основная методика диагностики креативности.
6. Творческие способности. Влияние наследственности и среды на развитие творческих способностей.
7. Творчество и жизненный путь личности.
8. Фантазия и мечта.
9. Эмоция радости и творчество.
10. Вдохновение, интуиция, трудолюбие в творчестве.
11. Влияние эмоций на творческий процесс. Основные характеристики, источники и активаторы эмоций.
12. Воображение и образное мышление – общее и различное.
13. Интеллект и творчество.

Вопросы для дискуссии:

1. Латеральное мышление Эль де Боно и дидактические возможности метода Возрастные, половые и социальные особенности интеллекта и креативности.
2. Исследование природы креативного мышления в отечественной психологии (Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я.)

Дискуссия. Тема 4. Технологии развития креативного мышления

Вопросы для дискуссии:

1. Креативность и методы ее диагностики.
2. Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-действенное, причинное, эвристическое (объясните на примерах).
3. Положительные аспекты и критика методик диагностики креативности?

Конспект. Тема 2. Психология творческой личности

Особенности творческого мышления Д. Гилфорда:

Тестовые задания. Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой деятельности человека. Мотивация творческой деятельности.

Тестовые задания

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ

Тема 1. Теоретические и экспериментальные подходы к изучению креативного мышления. Методы диагностики.

1. Сопоставьте понятия и их определения:

А. креатив	1. творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей
В. креативность	2. человек, который создает что-либо, изобретает, занимается творчеством

C. творчество	3. продукт творчества
D. творец	4. процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового

2. Особенности творческого мышления (Д. Гилфорд):

- A. гибкость;
- B. беглость;
- C. познавательность;
- D. оригинальность;
- E. точность;
- F. критичность.

3. Выберите критерий, который не является характеризующим для творческого типа личности:

- A. независимость;
- B. открытость ума;
- C. стремление отказаться от шаблона;
- D. готовность к риску;
- E. зависимость от чужого мнения.

4. Автором концепции креативности является ...

5. Основой креативности является ...

- A. конвергентное мышление
- B. дивергентное мышление
- C. стереотипный способ мышления
- D. «сходящееся мышление»

6. Задатки являются

- A. природными предпосылками способностей
- B. когнитивным фактором
- C. набором характерологических особенностей

7. По структуре способности классифицируются на

- A. общие и специальные
- B. врожденные и приобретенные
- C. эффективные и неэффективные

8. Правое полушарие обеспечивает

- A. целостное, синтетическое, аналоговое описание мира
- B. планирование и анализ
- C. творческий подход и неожиданные идеи
- D. нормальное функционирование органов пищеварения

9. Исключите лишнее имя ...

- A. К.Тейлор и Р. Кеттел
- B. Иммануил Кант
- C. Гилфорд и Торренс,
- D. Воллах и Коган,
- E. Медник, Стернберг и Лаверт

10. Установите иерархию общей структуры способностей (от низших к высшим)

- A. Гениальность
- B. Задатки
- C. Способности
- D. Талант
- E. Условия развития

Тема 2. Психология творческой личности

1. Последовательность фаз в четырехэтапной модели творческого процесса Г. Уоллеса:

- A. Инкубация
- B. Подготовка
- C. Озарение
- D. Проверка

- 2. Черта, которая не является специфичной для творческих способностей человека.

- A. Пластичность
- B. Надежность
- C. Гибкость
- D. Оригинальность

3. Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности. Укажите, какие из перечисленных являются верными

- A. Активность, креативная оригинальность, конвергентное мышление, индивидуальность;
- B. Семантическая ригидность, оригинальность, адаптивная гибкость, семантическая спонтанная гибкость
- C. Оригинальность, семантическая гибкость, образная адаптивная гибкость, семантическая спонтанная гибкость

4. Установите соответствие между понятием способности креативного мышления и ее определением.

- A. Селективное кодирование
 - B. Селективное сравнение
 - C. Селективное комбинирование
- 1) способность видеть сходство между разными предметами
 - 2) способность соединить воедино два элемента
 - 3) умение избирательно извлекать из внешних условий ту информацию, которая связана с проблемой

5. Какой стиль мышления описан?

«Смелый экспериментатор и инноватор, гибкий тактик, хорошо учитывающий разные возможности, варианты решения проблем. Он планирует свои действия, но планы его - изменчивы, так как он обычно ориентируется по ситуации. Не любит ждать, настроен на быструю отдачу. Стремясь к крупной выгоде в будущем, он предпочитает получать хотя бы частичную прибыль уже теперь. Имеет практическую смекалку, маркетинговый, порой спекулятивный подход к делу. Не любит длинных теоретических разговоров. Его не интересуют детали дела, а только результат. Ищет кратчайшие пути к цели, разбрасывается, многое не доводит до конца. Испытывает интерес к инновациям, вопросам тактики и стратегии. Демократичен, непринужден в общении, миролюбив, с чувством юмора, оптимистичен. Порой кажется легкомысленным и ненадежным, неискренним, способным отказаться от намеченного дела, если его влечет что-то более выгодное»

- A. Аналитик
- B. Реалист
- C. Прагматик
- D. Идеалист
- E. Критик

6. Какой стиль мышления описан?

«Человек конкретного направления как в мыслях, так и в действиях. Он настроен на реализацию своих или чужих идей и быструю практическую отдачу. Очень критичен, часто нетерпелив, ставит факты, опыт и компетентность превыше всего. Способен упрощать проблемы, не любит застревать на рассуждениях. Для него гораздо важнее действие и результат. Ориентирован на текущие задачи, не любит загадывать далеко наперед. Не доверяет теориям, предположениям и чувствам других. Его больше интересуют способы реализации конкретной цели, поиск ресурсов и возможностей. Он часто прямолинеен, властен, порой груб, решителен и радикален во взаимодействии с другими. Не любит длинных разговоров и объяснений. Эффективен в ситуациях с ясной целью, оперативно решает текущие проблемы. Несколько догматичен в суждениях, переоценивает значение опыта и фактов, из-за чего часто совершает ошибки»

- A. Аналитик
- B. Прагматик
- C. Критик
- D. Идеалист
- E. Реалист

7. Какой стиль мышления описан?

«Человек, настроенный на поиск гармонии и согласия между людьми. Он внимателен к чужим проблемам, любит их анализировать и делать свои выводы. Это тактичный человек, часто неуверенный в себе, доброжелательный и скромный. Несколько консервативный во взглядах и привычках, может затягивать решение проблем, колеблясь в выборе или стараясь найти лучший вариант для их реализации. Очень заботлив и требует такого же внимания к себе. Жестокость и несправедливость выводят его из равновесия и могут спровоцировать на ссору. Сильно обидевшись, он не скоро может простить обидчика»

- A. Аналитик
- B. Идеалист
- C. Прагматик
- D. Реалист
- E. Критик

8. Какой стиль мышления описан?

«Человек, способный улавливать общие закономерности в частностях и, наоборот - в целостной системе составляющие ее элементы; хорошо замечает противоречия в, казалось бы, бесспорных доводах и концепциях. Внезапные озарения и новые идеи постоянно будоражат его любознательный ум. Человек с таким стилем мышления часто становится исследователем житейских или научных проблем. Он любит дискуссии, смело заостряет проблемы,

идет в открытую атаку, ошеломляя своей прямолинейностью, негативностью оценок, острой наблюдательностью. Его бескомпромиссность объясняется тем, что для него нет ничего дороже истины. Он любит фантазировать или моделировать развитие событий или процессов, часто отрывается от реальности, но зато может изобрести такое, чего до него еще никто не придумал. Его часто считают упрямым спорщиком или человеком - не от мира сего»

- A. Аналитик
- B. Прагматик
- C. Реалист
- D. Критик
- E. Идеалист

9. Дивергентное мышление – это ...

10. Выберите методы развития креативности

- A. сдержанность
- B. визуализация
- C. метафора
- D. грусть
- E. контрольный список

11. Какой стиль мышления описан?

«Реалист – это человек, систематически анализирующий факты и ищущий логические способы решения проблем. Сначала он собирает данные, затем анализирует их и делает выводы. Очень внимателен к деталям. Несколько консервативен в своих взглядах и установках. Его трудно переубедить, не опираясь на логику и факты. При этом разумные доказательства он часто ценит даже выше реальных фактов, тем более выше чувств или отношений. Малоэмоционален, не гибок в отношениях, неохотно вникает в чужие проблемы и не часто делится своими. Аккуратен, дисциплинирован. Сторонник планов, не любит экспромтов, при которых часто теряется и совершает ошибки. Не любит бесцельных разговоров, неуместных шуток. Ко всему готовится заранее, тщательно продумывает все наперед»

Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой деятельности человека. Мотивация творческой деятельности. 1. **Восприятие пространства – это ...**

- A. отражение деятельности и последовательности явлений и событий
- B. отражение направления и скорости пространственного существования предметов
- C. процесс, в котором различают восприятие величины предметов, формы, объемности, удаленности (светотени)

2. **Восприятие времени - это ...**

- A. отражение деятельности и последовательности явлений и событий
- B. процесс, в котором различают восприятие величины предметов, формы, объемности, удаленности (светотени)
- C. отражение направления и скорости пространственного существования предметов

3. **Восприятие движения – это ...**

- A. процесс, в котором различают восприятие величины предметов, формы, объемности, удаленности (светотени)
- B. отражение направления и скорости пространственного существования предметов
- C. отражение деятельности и последовательности явлений и событий

4. **Установите соответствие между понятиями и их определениями:**

A. Воображение	1) продукт воображения, который изменяет облик действительности, отраженной в сознании, для нее характерна транспозиция (перестановка) элементов реальности
B. Фантазия	2) особая форма воображения, локализованная в достаточно отдаленном будущем и объединяющая представления о жизни высокого качества
C. Мечта	3) субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных и прочих), возникающих в сознании спящего человека
D. Грезы	4) один из процессов познания окружающей действительности
E. Сновидения	5) фантазия, мечта, рисующая воображению приятные, желанные образы будущей или чисто вымышленной «настоящей» жизни

5. **Выберите формы образов воображения:**

- A. мысленные эксперименты
- B. фантазия

- C. мечта
- D. гипотеза
- E. греза
- F. теорема
- G. сновидения

6. Гипотеза рекомбинации на природу и сущность фантазии смотрит как на...

A. воображение, которое направлено на перестановку ощущений, представлений, принципов, правил путем проб и ошибок

B. случайные совпадения нескольких образов восприятия, или случайные столкновения человека с некоторыми внешними обстоятельствами

C. психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты

7. Сопоставьте способы возникновения образов воображения их описаниям

A. аналогия	уменьшение предмета, изменение количества частей предмета
B. агглютинация	подчеркивание в образе каких-либо признаков
C. гиперболизация	новый образ получают путем соединения из двух или нескольких частей разных предметов
D. миниатюризация	4)
E. подчеркивание	5) выделение существенного в однородных явлениях и воплощение его в каком-либо конкретном образе
F. типизация	6) увеличение предмета, изменение количества частей предмета

8. Какие факторы включают психологическую инерцию?

- A. влияние авторитетов
- B. страх перед неудачей
- C. инерция несуществующего запрета
- D. чрезмерная самоуверенность

9. Выберите способы преодоления психологической инерции

- A. Доверять самым первым решениям и ответам
- B. Рассматривать ситуацию с разных точек зрения
- C. Развивать воображение
- D. Морфологический анализ

10. С точки зрения особенностей творческой индивидуальности мужчинам свойственно:

- A. многофункционального и многозадачного
- B. ориентирование в пространстве
- C. способностями генерализации и синтезирования
- D. сконцентрироваться на решении конкретной задачи

11. Установите временную последовательность появления креативных тестов у авторов методик

- A. Вертгеймер
- B. Гилфорд
- C. Дункер
- D. Торренс

12. Вид мышления, в процессе которого человек стремится найти максимально возможное количество решений ...

Тема 4. Технологии развития креативного мышления.

1. Основная идея метода «Мозговой штурм»:

- A. сгенерировать максимально возможное количество идей
- B. отделить процесс генерации идей от их критики
- C. провести глубокий разбор каждой сгенерированной идеи
- D. обсуждать идеи по мере их поступления

2. Модификации метода мозгового штурма:

- A. синектика;
- B. метод программируемой дискуссии;
- C. метод фокальных объектов;
- D. массовая мозговая атака;
- E. метод эвристических вопросов.

3. Автором метода «Мозгового штурма» является ...

- A. Эдвард де Боно
- B. Алекс Осборн
- C. Генрих Альтшулер.
- D. Фриц Цвики

4. Автором метода «Мыслительные шляпы» является ...

- A. Алекс Осборн
- B. Фриц Цвики
- C. Эдвард де Боно
- D. Генрих Альтшулер.

5. Основная идея метода «Мыслительные шляпы»:

- A. сгенерировать максимально возможное количество идей
- B. отделить процесс генерации идей от их критики
- C. более полно осознать суть проблемы, рассмотреть ее со всех сторон и систематизировать поиск решения
- D. разделение мыслительного процесса на шесть отдельных режимов

6. Основная идея метода «Морфологический анализ»:

- A. сгенерировать максимально возможное количество идей
- B. отделить процесс генерации идей от их критики
- C. более полно осознать суть проблемы, рассмотреть ее со всех сторон и систематизировать поиск решения
- D. разделение мыслительного процесса на шесть отдельных режимов

7. Автором методики ТРИЗ является ...

- A. Генрих Альтшулер.
- B. Алекс Осборн
- C. Фриц Цвики
- D. Эдвард де Боно

8. Установите последовательность проведения мозгового штурма.

- A. Генерация идей¹
- B. Группировка идей⁴
- C. Коллективное комбинирование²
- D. Отбор идей⁵
- E. Оценка идей⁶
- F. Улучшение идей³

9. Автором метода «Морфологический анализ» является ...

10. Выберите из списка имена создателей креативных тестов

- A. Гилфорд
- B. Лачинс
- C. Томас
- D. Торренс

11. Сопоставьте смысл цветовых маркеров в дизайне с их определениями

A. Красный	1) Природа, здоровье, умиротворение, зависть, неудача
B. Желтый	2) Лед, море, небо, депрессия, верность, мир, спокойствие, устойчивость, чистота, безопасность, истина
C. Зеленый	3) Энергия, скорость, любовь, агрессия, опасность, огонь, кровь, война
D. Синий	4) Приветливость, веселость, энергия

12. Метод, созданный Алексом Осборном в 40-е годы XX века ...

Тренинг. Тема 4. Технологии развития креативного мышления

· Упражнение «Преодоление пространства»

Участники располагаются около одной из стен аудитории и получают задание: всем добраться до другой стены таким образом, чтобы не касаться пола ступнями ног (например, двигаясь ползком или перемещаясь по стульям), но, чтобы каждый способ перемещения использовался лишь один раз. Однако те, кто один раз уже преодолел это пространство, могут возвращаться назад и помогать переправиться оставшимся участникам. Сами они имеют право перемещаться нормальным образом, но те участники, которым они помогают, по-прежнему не должны касаться ступнями пола (но их можно, например, перенести различными способами или «перевести» на руках держа на весу их ноги). Способы перемещения, опять же, не должны повторяться.

При количестве участников менее 13-14 человек упражнение выполняется сразу всей группой, при большем их количестве целесообразно разделить участников на 2-3 подгруппы и организовать между ними соревнование на скорость (оптимальный размер команды 8-10 человек; по возможности, юноши и девушки должны быть поровну распределены по командам).

· Упражнение «Авиаторы»

Участникам, объединенным в команды по 3-4 человека, предлагается в течение 15 мин:

1) обменяться известными им идеями о том, какие бывают конструкции бумажных самолетиков, а также выдвинуть несколько собственных, оригинальных идей их конструкций;

2) из предложенных идей выбрать три, которые позволят соорудить самолетика, обладающие наибольшей способностью к полету по точно заданной траектории. Идеи должны быть простыми в воплощении, исполнимыми в течение отведенного времени и не требовать других материалов, помимо предоставленных участникам (бумага, ножницы, скотч, скрепки);

3) изготовить три самолетика в соответствии с выбранными идеями, их конструкций.

После этого проводятся соревнования между подгруппами:

1) на точность попадания самолетиками в мишень (расстояние до мишени приблизительно 5 м, размер 0,5 x 0,5 м);

2) на точность посадки. В качестве «аэродрома» используется парта или расстеленная на полу газета, расстояние до нее от точки запуска самолетиков около 5 м.

· Упражнение «Живое препятствие»

Участников просят образовать «живое препятствие» — встав в плотную группу, принять такие позы, чтобы затруднить проход через нее. Но при этом препятствие должно быть принципиально преодолимым, а не представлять собой сплошную непроницаемую «живую стену», которую можно преодолеть только таранным ударом.

Доброволец с завязанными глазами преодолевает это «живое препятствие». Ему не следует применять физическую силу (расталкивать, растаскивать других участников и т. п.), а нужно найти возможности протиснуться между ними без таких действий. Перед прохождением каждого следующего добровольца форма «живого препятствия» меняется.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Креативность и методы ее диагностики.
2. Роль бессознательной активности в творческом процессе.
3. В чем состоят познавательные и личностные особенности одаренных людей.
4. Творческая личность: закономерности и особенности развития.
5. Творческая среда, как основная методика диагностики креативности.
6. Творческие способности. Влияние наследственности и среды на развитие творческих способностей.
7. Творчество и жизненный путь личности.
8. Фантазия и мечта.
9. Эмоция радости и творчество.
10. Вдохновение, интуиция, трудолюбие в творчестве.
11. Влияние эмоций на творческий процесс. Основные характеристики, источники и активаторы эмоций.
12. Воображение и образное мышление – общее и различное.
13. Интеллект и творчество.
14. Интерес и творчество.
15. Современные представления о творческих способностях.
16. Современные представления о креативности.
17. Соотношение обучаемости, креативности и творчества.
18. Методика ТРИЗ. Возможности применения в психологии.
19. Мотивация творческой деятельности.
20. Особенности креативного мышления.
21. Особенности творческой индивидуальности мужчины и женщины.
22. Проведите сравнение понятий «креативность» и «творчество»
23. Психологическая диагностика креативности.
24. Талант, одаренность, гениальность.
25. Этапы творческого процесса.

Задания 2 типа

1. На примерах, объясните сложность исследования физиологических основ мышления.
2. Как взаимосвязаны мышление и интеллект?
3. Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-действенное, причинное, эвристическое (объясните на примерах).
4. Положительные аспекты и критика методик диагностики креативности?
5. Развитие креативности у взрослых людей?
6. Диагностика креативности у взрослых?
7. Особенности разработки тренинга «Развитие креативности».
8. Особенности развитие креативности у младших школьников.
9. Особенности развития креативности в подростковом возрасте.
10. Влияние среды на развитие креативности.
11. Сравните подходы зарубежных ученых и российских к проблеме развития креативности (на примере).
12. Креативность и одаренность?
13. Проблема творческой личности в психологии.
14. Процесс формирования личности и творческий процесс - общее и различное в психологических основах.
15. Как соотносятся обучаемость, креативность и творчество?
16. Конфликты в жизни творца и особенности социально - психологической адаптации.
17. Отличительная особенность творческого восприятия (объясните на примерах).
18. Внутренняя и внешняя мотивация творческой деятельности.
19. Какие технологии развития креативного мышления, Вы знаете?
20. Естественные и искусственные методы решения творческих задач (объясните на примерах).
21. Творческие технологии: эвристические приёмы и креатив-методы (объясните на примерах).
22. Методы генерирования идей (объясните на примерах).
23. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) Г.А. Альтшуллера (объясните на примерах).
24. ТРИЗ—теория решения изобретательских задач (объясните на примерах).
25. В чем специфика триз-педагогика?

Задания 3 типа

Типовое задание 1. Представьте 5-7 упражнений для развития креативности младших школьников. Обоснуйте их целесообразность использования для этой возрастной группы.

Типовое задание 2.

Назовите возможности и ограничения использования следующих методик при диагностике креативности. Обоснуйте свое мнение.

Опросник креативности Джонсона (адаптация Е.Е. Туник)	
Опросник креативности Дж. Рензулли (адаптация Е.Е. Туник)	

Типовое задание 3. Определите, цели и задачи тренинга «Развития креативности»

Группа (характеристика)	Цели и задачи тренинга
Младшие школьники	
Сотрудники отдела PR	
Студенты факультета Управления	

Типовое задание 4. Определите, методы и инструменты, которые будут использоваться в тренинге «Развития креативности»

Группа (характеристика)	Методы и инструменты
Младшие школьники	

Сотрудники отдела PR	
Студенты факультета Управления	

Задание 5.

Подберите батарею диагностических методик для выявления уровня креативности.

Задание 6.

На примере объясните возможности и ограничение техник:

	«Мозговой штурм»	Метод коллективных записей
Кол-во участников		
Время проведения		
Возможности		
Ограничения		

Задание 7. Составьте ментальную карту по любому проблемному вопросу.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Актерский тренинг

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Актерский тренинг» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г. Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Актерский тренинг». Дисциплина «Актерский тренинг» объединяет достижения и открытия в области актерского тренинга К.С. Станиславского, М.А. Чехова, Н.В. Демидова, Е. Гроговского, некоторые приемы метода Ли Страсберга и методик «психологии творчества» Гарвардского университета». Также представлены авторские упражнения по методам Уолта Диснея, Леонардо да Винчи. Дисциплина ориентирована на умение работать на сцене, на умение актера воплотить замысел режиссера и базируется на знаниях, полученных при изучении основ актерского мастерства. Важное место занимает изучение практических тренингов, которые помогают выработать свой собственный авторский почерк. Итогом этих занятий являются как практические актерские работы – этюды и отрывки.

Настоящая дисциплина включена в часть факультативных дисциплин учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

Цели изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины является работа актера на пути к раскрепощенности - внутренней и внешней свободе и к искренности, органике и естественности поведения.

Задачи изучения дисциплины:

- познакомить слушателей с многообразием подходов к тренингу профессионального актера как в работе над собой, так и в работе над ролью;
- воспитать и сформировать личность актера, владеющего внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра, ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2	ОПК-2.1. Знать основы психологии художественного творчества; концепции создания сценического или литературного произведения (творческого проекта), методические принципы актерского искусства	ОПК-2.1.1.2. основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)	ОПК-2.1.2.1. мыслить категориями художественных образов в театральном искусстве.	ОПК-2.1.3.1. основного выразительного средства сценического искусства.	Дискуссия Тренинг
		ОПК-2.2. Уметь создавать эстетически целостное сценического или литературного произведения (творческий проект), руководить творческой деятельностью в сфере искусства		ОПК-2.2.2.1. организовывать собственную самостоятельную деятельность в сфере художественного творчества; выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; проводить репетиции по заданию режиссера; проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля; использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства;	ОПК-2.2.3.1. работы актёра с режиссёром	
		ОПК-2.3. Имеет практический опыт применения различных актерских техник и методов	ОПК-2.3.1.1. основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов		ОПК-2.3.3.1. владения навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества; владения	

		организации творческого процесса	психотехники		опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером; методами организации творческого процесса; различными актерскими техниками;	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1 Актерская терапия	2	2							1	Дискуссия / 5;	
Тема 2 Тренинг наблюдения	2									Тренинг / 15;	
Тема 3. Тренинг восприятия	2	2							1	Дискуссия / 5;	
Тема 4. Способы тренировки воображения	2	2								Тренинг / 15;	
Тема 5. Тренинг обстоятельств	2	2								Дискуссия / 5;	
Тема 6. Тренинг в работе над ролью в процессе обучения	2	2								Тренинг / 15;	
Тема 7. Тренинг обнаружения конфликта	2	2							1	Дискуссия / 5;	
Тема 8 Тренинг физического действия	2	2								Тренинг / 15;	
Тема 9. Тренинг импровизации		2							1	Дискуссия / 5;	
Всего в семестре, час	16 из 16	16							4 из 4	100 (ТКУ+ПА)	
		16 из 16									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	36 из 36										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Актерская терапия

Сценическая педагогика. Тренинг маятников. Тренировка мышления: непрерывность мышления, ритм мышления, безмыслие. Упражнения на тренировку мышления (ритмостимуляция): «речевой наговор», разделение ритмов движения (физического) и мышления (речи). Полушарная дестабилизация, разделение сознания. Практика Е. Грозовского. Взаимодействие: «мяч мышления» - перехват. Цепочка мыслей. Ассоциативность, связь реального и воображаемого. Связь и взаимодействие предлагаемых обстоятельств и личного опыта актера. Жизнь в роли и роль в жизни: импровизационное самочувствие в жизни и на сцене. Наука о человеческом мозге. Психология и актерское искусство. Психофизиология, нейробиология. НЛП-практика. Упражнения на разогрев. Стратегии гениев и успешных людей: стратегия Моцарта; стратегия Уолта Диснея; стратегия Леонардо Да Винчи; стратегия Милтона Эриксона. Треугольник Карпмана.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Стратегии гениев и успешных людей: стратегия Моцарта; стратегия Уолта Диснея; стратегия Леонардо Да Винчи; стратегия Милтона Эриксона. Треугольник Карпмана.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к дискуссии

Тема 2 Тренинг наблюдения

Наблюдение за животными. Наблюдение за людьми. Дневники наблюдений студентов. Тренировка воображения. Упражнения.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренировка воображения. Упражнения.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к тренингу

Тема 3. Тренинг восприятия

Восприятие актера и зрителя. Настройка восприятия. Атмосфера театра. Атмосфера спектакля. Сценическая атмосфера и авторский замысел. Упражнения. Тренировка мышления и воображения в работе над ролью. Ритмостимуляция воображения: «пластический наговор». Использование упражнений на непрерывность мышления в отрывках из драматургии. Использование концепции физического бытия в работе над ролью. Этюдный метод. Теория и практика этюдного метода. Восприятие и реактивность от себя и от другого человека. «Образ» по М.А. Чехову.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Этюдный метод. Теория и практика этюдного метода. Восприятие и реактивность от себя и от другого человека. «Образ» по М.А. Чехову.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к дискуссии

Тема 4. Способы тренировки воображения

Способы тренировки воображения. Пластическая ритмостимуляция воображения. Другие способы активизации воображения. Упражнения. Сознательное и бессознательное в творчестве актера. Этюды Н.В. Демидова. Спонтанность реакции. Рефлекторная реакция на восприятие воображаемых (предлагаемых) обстоятельств.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Рефлекторная реакция на восприятие воображаемых (предлагаемых) обстоятельств.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к тренингу

Тема 5. Тренинг обстоятельств

Обстоятельства большого круга. Обстоятельства среднего и малого кругов. Упражнения.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Обстоятельства среднего и малого кругов. Упражнения.

Формы самостоятельной работы:

Обстоятельства среднего и малого кругов. Упражнения. Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии

Тема 6. Тренинг в работе над ролью в процессе обучения

Свой дом. Первый курс. Читаем Чехова. Дневники ощущений. Упражнения. Ассоциативный этюд. «Аффективная память» по К.С. Станиславскому и Ли Страсбергу. Тренинг в работе над ролью на материале драматургии. Линия роли. Этюды на «охват роли».

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренинг в работе над ролью на материале драматургии. Линия роли. Этюды на «охват роли».

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к тренингу

Тема 7. Тренинг обнаружения конфликта

Понятие конфликта. Обнаружение конфликта. Решение конфликта. Упражнения.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Решение конфликта. Упражнения.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к дискуссии

Тема 8 Тренинг физического действия

Понятие физического действия. Туалет актера. Воображаемая реальность. Концепция физического бытия по К.С. Станиславскому. Н.В. Демидов о жизни на сцене («Искусство жить на сцене»). М.А. Чехов о творческом самочувствии (анкета по психологии творчества, «Техника актера»). Триада: физическое бытие + воображение + мышление. Упражнения.

Формы контроля:

Тренинг

Вопросы для самостоятельного изучения:

Триада: физическое бытие + воображение + мышление. Упражнения.

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к тренингу

Тема 9. Тренинг импровизации

Этюд и импровизация. Упражнения. Ассоциативный этюд. «Аффективная память» по К.С. Станиславскому и Ли Страсбергу. Тренинг в работе над ролью на материале драматургии. Линия роли. Этюды на «охват роли».

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тренинг в работе над ролью на материале драматургии. Линия роли. Этюды на «охват роли».

Формы самостоятельной работы:

Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Интернет, Подготовка к дискуссии Подготовка к тренингу

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Басалаев С.Н. Технология актерского тренинга : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)», и направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Режиссер театральной студии», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Басалаев С.Н., Чепурина В.В. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2023. — 128 с. — ISBN 978-5-8154-0676-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/138295.html>

Дополнительная литература

Григорьянц Т.А. Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для студентов специальности «Актерское искусство» / Григорьянц Т.А., Ладутко В.А., Чепурина В.В. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-8154-0514-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108579.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/>
2. <http://www.krugosvet.ru/>
3. <http://anti4teatr.ucoz.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, тренинг.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета зачёта оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-5 баллов

«Зачтено»

– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Дискуссия

5– ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, умением переводить доказательство с уровня словесно-логического мышления на наглядно-образный, наглядно-действенный и обратно.

4 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация представлена только на одном из уровней мышления;

3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным.

2-1 – ответы не раскрывают специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная

Тренинг

15 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

5-10 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1 Актерская терапия

Вопросы к дискуссии

1.Связь и взаимодействие предлагаемых обстоятельств и личного опыта актера.

Дискуссия. Тема 3. Тренинг восприятия

Вопросы к дискуссии:

1. . Наука о человеческом мозге.

2. Стратегии гениев и успешных людей.

Дискуссия. Тема 5. Тренинг обстоятельств

Вопросы к дискуссии:

1. Способы активизации воображения.

2. Сознательное и бессознательное в творчестве актера.

3. Воображаемые обстоятельства, предлагаемые обстоятельства.

Дискуссия. Тема 7. Тренинг обнаружения конфликта

Вопросы к дискуссии:

1. Способы активизации воображения.

2. Сознательное и бессознательное в творчестве актера.

3. Воображаемые обстоятельства, предлагаемые обстоятельства.

Дискуссия. Тема 9. Тренинг импровизации

1. Воображаемые обстоятельства, предлагаемые обстоятельства.

Тренинг. Тема 2 Тренинг наблюдения

Наблюдение как основа работы над ролью

Научиться «быть, а не казаться», в чужом теле, чужом ритме, чужих мыслях, чужих обстоятельствах.

Наблюдения – это предлагаемые обстоятельства.

Тренинг. Тема 4. Способы тренировки воображения

Этика Станиславского

"Любить искусство в себе, а не себя в искусстве".

Тренинг. Тема 6. Тренинг в работе над ролью в процессе обучения

Эффект перевоплощения

В основе перевоплощения - личность самого актера, где "я" и образ сливаются.

Тренинг. Тема 8 Тренинг физического действия

Память физических действий

Это беспредметные действия – упражнения с несуществующими предметами, вырабатывающие логику и последовательность в поисках сценической правды.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задание 1 типа

1. Тренинг как воспитание элементов актерской техники.
2. Реалистические традиции актерского искусства и система К. С. Станиславского.
3. Элемент сценического действия – вера и наив.
4. Голос и дыхание, их значение в творчестве актера.
5. Элемент сценического действия – творческая фантазия. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства, их значение в творчестве актера.
6. Этюд. Этюдная работа актера в совершенствовании внутренней и внешней профессиональной технике.
7. Что такое «сценический образ»? Самостоятельная работа актера над созданием сценического образа.
8. Сценическая задача и ее элементы.
9. Актерское искусство на современном этапе.
10. Драматический монолог, особенности работы над ним.
11. Законы моносоуществования в игре. Правила и цели исполнения.
12. Предлагаемые обстоятельства, их значение как двигателя сценического действия.
13. Техника речи и ее значение в реализации словесного действия.
14. Эмоциональная память, ее значение в воспитании актера.
15. Сценическая вера, чувство правды, их значение для актера.
16. Логика речи. Средства логической выразительности.
17. Тренинги и их значение в совершенствовании актерского мастерства.
18. Три главных вопроса для актерской игры.
19. Приспособление, его место в работе над сценическим образом.
20. Элемент сценического действия «мышечная свобода». Упражнения.
21. Репетиции и их виды. Значение репетиций в подготовке спектакля.
22. Роль классической драматургии в совершенствовании и творческом росте актера.
23. Особенности работы актера в выгородке. Налаживание отношений с партнером.
24. Внутренняя жизнь роли, основные элементы.
25. Значение постоянного актерского тренинга, гигиена актера.

Задание 2 типа

1. Упражнения «Взрыв», «Прорыв». Особенности в выполнении этого упражнения.
2. Упражнение «Ситуация Возможного Конфликта». Что главное в упражнении? Несколько примеров.
3. Упражнение «Автор, Монолог, Диалог». Последовательность. Основные принципы и ошибки.
4. Упражнение «Плот». Роли на плоту. 10 основных ошибок. Мизансценирование. Принципы. Задачи.
5. Особенности сценического пространства.
6. Упражнение «сон». Теория выполнения упражнения. Постановка задачи, цели и способы исполнения.
7. Упражнение «Лабиринт» (технические особенности и задачи, базовые трудности выполнения).
8. Событийно оценочная цепочка. Последовательность и взаимосвязь. Виды событий и способы оценок.
9. Диалектика. Принципы и законы диалектики. Пример.
10. Основные отличия упражнений, этюдов. Задачи, которые они решают.
11. Главные качества и навыки актера импровизации. Как стать хорошим актером? (не менее 10 составляющих).
12. Основные правила игры в Чистой Импровизации
13. Ритм и его законы. Что такое темп, темпо-ритм? Особенности использования
14. Какой должен быть театр вашей мечты? Концепция, структура, принципы построения.
15. Произнести предложение, в котором используется слово: глупец; сахар; папка; камера; запись; деньги; раковина; путешествие; жидкость; ключ; сетка; программа; тигр; реальность.
16. Упражнение на переключение внимания протекает в такой последовательности. Приведите примеры.
17. Упражнение на парадоксальные вопросы. Пример на тему «если земляне узнают о действительном существовании инопланетян?»
18. Упражнение на реакцию. Примеры на тему «Как здоровье Андрея Петровича? А вы откуда знаете? – Когда вы вернете мне книгу?»
19. Упражнение на погружение в состояние творчества. Примеры.
20. Упражнения по "лепке фразы": Медленное чтение.

21. Упражнения по "лепке фразы": Выделение ударных слов.
22. Упражнения по "лепке фразы": Словесный рисунок.
23. Упражнения по "лепке фразы": Басни.
24. Упражнения по "лепке фразы": Зарисовки.
25. Опишите принцип «пяти вопросов».
26. Упражнения на развитие основных качеств голоса, его звучание и фонационное дыхание.

Задание 3 типа

Задание 1. Практическое упражнение «Рассказать историю». Внутри истории должен быть минимум один игровой узел.

Задание 2. Практическое упражнение «Поэзия». Необходимо прочитать наизусть одно стихотворение в разных жанрах и интонационных рисунках.

Задание 3. Подготовить и произнести любой монолог (не собственного сочинения).

Задание 4. Проанализировать игру актеров в спектаклях в постановке П.Н. Фоменко

Задание 5. Составить схему перехода «от сознательного к подсознательному» по системе К. С. Станиславского.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы театрального продюсирования

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Основы театрального продюсирования» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина дает целостное представление о принципах, методах и формах продюсерской деятельности.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство как дисциплина по выбору.

Цели изучения дисциплины:

формирование у студентов комплекса знаний и умений в сфере организации театрального продюсирования.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрыть сущностные основы и концептуальные положения текущего функционирования и перспективного развития театра;
- ознакомить студентов с принципами, методами и формами осуществления продюсерской деятельности в театральной сфере;
- раскрыть принципы и механизмы государственного регулирования продюсерской деятельности в театральной сфере;
- развить навыки решения задач, возникающих в процессе продюсирования театральных проектов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности	
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт		
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.5. всю последовательность этапов творческого проекта; методы и приемы планирования и управления творческими проектами			Дискуссия Практикум по решению задач	
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности		ПК-1.2.2.5. создавать план проекта, руководить этапами творческого проекта, используя профессиональные знания ПК-1.2.2.6. документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла, уметь осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры			
		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.					ПК-1.3.3.5. использования профессиональных знаний и умений в реализации творческого проекта -практический опыт

										представления части работы над проектом либо всего законченного проекта.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1												
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл	
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы						
Тема 1. Сущность продюсирования	4	2	2							6	Дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 15;	
Тема 2. Работа продюсера над идеями	4	2	2							6	Дискуссия / 10;	
Тема 3. Работа продюсера в сценарном периоде	4	2	2							6	Практикум по решению задач / 15;	
Тема 4. Пред производственная деятельность продюсера	4	2	2							6	Дискуссия / 10;	
Тема 5. Финансы в продюсерской деятельности	4	2	2							8	Дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 15;	
Всего в семестре, час	20 из 20	10	10							32 из 32	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20										
Итоговый контроль	Зачет											
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72											

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность продюсирования

Основные понятия в области продюсирования. Квалификационная характеристика должности продюсера. Виды продюсеров, решаемые ими функции и задачи. Общий процесс продюсирования в театральной сфере.

Формы контроля:

Дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Виды продюсеров, решаемые ими функции и задачи.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Выполнение практикума по решению задач

Работа с источниками Internet

Тема 2. Работа продюсера над идеями

Идея аудиовизуального произведения: источники генерации. Фиксация идеи: сценарная заявка, синопсис, тритмент. Работа продюсера с литературным материалом. Работа продюсера с автором.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа продюсера с литературным материалом. Работа продюсера с автором.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 3. Работа продюсера в сценарном периоде

Правильный формат сценария. Организация развития сценарии. Автор сценария. Авторское право. Правовые отношения продюсера с авторами фильма. Права и обязанности автора сценария. Права и обязанности автора оригинальной музыки. Права и обязанности режиссера постановщика. Правомочность использования исходного литературного и иного авторского материала. Зависимость сценария и бюджета.

Формы контроля:

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Правомочность использования исходного литературного и иного авторского материала. Зависимость сценария и бюджета.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Выполнение практикума по решению задач

Работа с источниками Internet

Тема 4. Пред производственная деятельность продюсера

Рисковые затраты. Офис-компания: команда и стоимость, минимальное оборудование и организационные вопросы. Организационно-правовые и организационно-экономические формы предприятий. Информационная деятельность и маркетинговые исследования. Очистка прав.

Договорные отношения. Правовые отношения продюсера с членами трудового коллектива. Продюсер и иные субъекты предпринимательской и трудовой деятельности. Презентационный пакет продюсера. Питчинг.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Продюсер и иные субъекты предпринимательской и трудовой деятельности. Презентационный пакет продюсера.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 5. Финансы в продюсерской деятельности

Принципы формирования и оптимизации производственного бюджета. Источники финансирования. Поиск источников финансирования. Бизнес- план. Варианты финансирования: американский, европейский, российский опыт. Инвестиции. Копродюсерство. Заказы и собственное производство. Кредиты и отношения с финансовыми организациями. Поддержка государства. Налоги. Особенности расходования и учета финансовых средств.

Формы контроля:

Дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Поддержка государства. Налоги. Особенности расходования и учета финансовых средств

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Выполнение практикума по решению задач

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Россия в XXI веке. Политика. Экономика. Культура : учебник для студентов вузов / О. Д. Абрамова, Г. И. Авцинова, О. Н. Астафьева [и др.] ; под редакцией Л. Е. Ильичева, В. С. Комаровский. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 496 с. — ISBN 978-5-7567-0848-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80704.html>

Дополнительная литература

1. Ананьева Н.В. Рекламная деятельность : учебное пособие / Ананьева Н.В., Сулова Ю.Ю.. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 198 с. — ISBN 978-5-7638-3733-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/84112.html>

2. Каверин, Б. И. Ораторское искусство : учебное пособие для вузов / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 255 с. — ISBN 5-238-00747-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142694.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. www.stdrf.ru - Союз театральных деятелей России
2. <https://www.culture.ru/> - Культура
3. <http://oteatre.info/> - Театр

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, практикум по решению задач.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание № 2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания № 3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-5 баллов

«Зачтено»

– **90 -100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 - 89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Сущность продюсирования

Вопросы для дискуссии:

1. Способы финансирования.
2. Подготовка финансовых документов.

Дискуссия. Тема 2. Работа продюсера над идеей

Вопросы для дискуссии:

1. Методы и элементы регулирования отрасли
2. Проблемы финансирования современных проектов.

Дискуссия. Тема 4. Пред производственная деятельность продюсера

Вопросы для дискуссии:

1. Принципы составление списков будущих партнеров проектов, деловое общение, технологии подготовки презентации нового проекта, основы проведения презентации новых проектов. Процесс продюсирования.
2. Особенности работы с организаторами, штатными и сезонными сотрудниками.
3. Взаимодействие с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художником).

Дискуссия. Тема 5. Финансы в продюсерской деятельности

Вопросы для дискуссии:

1. Финансовое обеспечение процесса производства в продюсерстве.
2. Финансовое планирование в продюсерской организации.

Практикум по решению задач. Тема 1. Сущность продюсирования

Изучить официальные сайты театров, специфику гастрольной работы театра, на примере спектакля.

Практикум по решению задач. Тема 3. Работа продюсера в сценарном периоде

Прочсть документ "О поддержке гастрольной деятельности театров и театральных организаций на территории Российской Федерации" и подготовиться к обсуждению.

Практикум по решению задач. Тема 5. Финансы в продюсерской деятельности

Найти ссылки в интернете на тему театрально-гастрольного и фестивального движения в России. Обсуждение в группе найденной информации, сделать выводы.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Что такое театр?
2. Каков хозяйственный механизм функционирования театров?
3. Какое законодательство нужно знать продюсеру?
4. Цели и задачи театральных проектов?
5. Кто такой продюсер и зачем он нужен?
6. Какие бывают продюсеры?
7. Традиционное содержание театральных проектов?
8. Способы финансирования.
9. Подготовка волонтерской группы.
10. Чем отличается лицензионный договор от договора авторского заказа?
11. В чем состоит различие между трудовыми, авторскими и гражданско-правовыми договорами?
12. Нужно ли платить наследникам Моцарта за использование в театре его музыки?
13. Какие основные разделы сметы спектаклей?
14. Назовите особенности работы с аудиторией?
15. Что такое вызывной лист?

16. Какой метод управления наиболее действенен в театральной сфере?
17. Опишите особенности участия в тендерной борьбе.
18. Критерии отбора исполнителей, типы артистов. Выразительных средств.
19. Какие типы продукции и жанры наиболее востребованы в кинематографии, телевидении, Интернете, театре?
20. Как определить дату релиза?
21. Специфика театральных гастролей.
22. Взаимодействие административного и художественного руководства?
23. Что такое медиаплан?
24. Какие средства рекламных коммуникаций наиболее эффективны?
25. Назовите этапы разработки театрального проекта (творческого замысла).

Задания 2 типа

1. Опишите сущностные положения функционирования аудиовизуальной сферы.
2. Укажите, когда произошло становление аудиовизуальной сферы.
3. Охарактеризуйте экономику аудиовизуальной сферы.
4. Опишите тенденции развития аудиовизуальной сферы.
5. Перечислите основные этапы становления института продюсерства.
6. Объясните необходимость продюсерской деятельности в театральной сфере.
7. Охарактеризуйте продюсерство в России и за рубежом.
8. Опишите современные проблемы продюсерской деятельности.
9. Приведите методологический аппарат продюсирования.
10. Объясните необходимость использования научных знаний в продюсерской деятельности.
11. Охарактеризуйте научные исследования в области продюсирования.
12. Приведите примеры форм и методов продюсерской деятельности.
13. Рассмотрите функционирование театра.
14. Опишите структуру театра.
15. Дайте характеристику структурных элементов театральной культуры.
16. Приведите пример жанров и видов спектаклей.
17. Опишите взаимодействие продюсерской деятельности с театральным искусством.
18. Рассмотрите сопровождающие отрасли.
19. Охарактеризуйте целевую зрительскую аудиторию.
20. Опишите тенденции развития театрального рынка в России.
21. Рассмотрите и приведите примеры функционирования театральной культуры.
22. Приведите примеры системы театровещания.
23. Опишите структуру спектакля.
24. Сравните театр за рубежом и российское.
25. Выделите тенденции развития театрального искусства в России.

Задания 3 типа

1. Составить смету расходов театральной постановки. Составить список предполагаемых спонсоров, обосновать свой подбор.
2. Творческое задание на тему: "Исследовательская работа по изучению современных тенденций в театрально-гастрольном движении в России"
3. Практикоориентированное задание: "Изучение опыта продюсерских по развитию гастрольной деятельности театров в России"
4. Практикоориентированное задание: "Изучение спроса и предложений в сфере культуры современных городов России"
5. Практикоориентированное задание: "Изучение и работа по формированию основной финансовой документации. Поиск финансовых ресурсов, спонсоров"
6. Творческое задание на тему: "Формирование прогноза поступления доходов и презентационного пакета продюсера"

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Тенденции и перспективы развития современного театра

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Тенденции и перспективы развития современного театра» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г.

Дисциплина дает целостное представление о принципах, методах и формах продюсерской деятельности.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство как дисциплина по выбору.

Цели изучения дисциплины:

- дать представление о современных тенденциях праздничной культуры, о современных технологиях режиссуры театрализованных представлений и праздников, сформировать интерес к научно-методической и исследовательской деятельности в этой области.

Задачи изучения дисциплины:

развитие традиционных и новых видов и форм художественных зрелищ

изучение особенностей режиссерской работы над современными праздничными мероприятиями, современных технологий, поиск новых решений творческих задач

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1	ПК-1.1. Знать специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения	ПК-1.1.1.6. специфические особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта			Дискуссия Тестовые задания
		ПК-1.2. Уметь реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности		ПК-1.2.2.6. документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла, уметь осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры		

		ПК-1.3. Иметь практический опыт креативной работы в области сценических искусств.				ПК-1.3.3.6. владения навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией, разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений и праздников	4	2	2						6	Дискуссия / 10; Тестовые задания / 15;	
Тема 2. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса	4	2	2						6	Дискуссия / 10;	
Тема 3. Основные виды празднично – площадного театра и их использование в современной праздничной культуре. Уличные театры.	4	2	2						6	Тестовые задания / 15;	
Тема 4. Театрализованные шествия, карнавалы, демонстрации	4	2	2						6	Дискуссия / 10;	
Тема 5. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке	4	2	2						8	Дискуссия / 10; Тестовые задания / 15;	
Всего в семестре, час	20 из 20	10	10						32 из 32	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений и праздников

Расширение задач и проблем, связанных с режиссурой праздничных мероприятий. Взаимовлияние электронных видов зрелищ и традиционных форм театрализованных представлений.

Праздничная культура России как объект культурологического исследования. О. Л. Орлов о современных тенденциях в российской праздничной культуре:

- праздники, утверждающие российскую государственность как единый социокультурный организм;
- религиозные праздники, получившие статус общегосударственных;
- государственные праздники и дни, имевшие значительную моральную и идеологическую ценность в недавнем прошлом;
- развитие современной праздничной культуры на фоне конкуренции между общероссийскими и планетарными праздниками;
- «инициативные», «самодеятельные» праздники, постоянно объявляемые и празднуемые общественными организациями.

Формы контроля:

- Дискуссия
- Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Праздничная культура России как объект культурологического исследования. О. Л. Орлов о современных тенденциях в российской праздничной культуре

Формы самостоятельной работы:

- Работа в библиотеке, включая ЭБС,
- Подготовка к дискуссии
- Подготовка к тесту
- Работа с источниками Internet

Тема 2. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса

От «театра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и мировой модернистский проект XX века. «Свой» и «чужой» театр новой России. Театральное искусство и новая ценностная ориентация. Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных отзвуков западной контркультуры.

Формы контроля:

- Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но».

Формы самостоятельной работы:

- Работа в библиотеке, включая ЭБС,
- Подготовка к дискуссии
- Работа с источниками Internet

Тема 3. Основные виды празднично – площадного театра и их использование в современной праздничной культуре. Уличные театры.

Античные бродячие поэты Средневековья, культура менестрелей: трубадуры, жонглеры, ваганты, миннезингеры. Праздники дураков. От скоморохов к ярмарочным балаганам России. «Петрушка» - кукольный вариант уличного театра. Агитационные постановки Пролеткульта первых революционных лет Советского государства.

Политический протест 60-х годов XX века: уличный театр Европы и США («Ливинг театр», труппа «Брэд энд паппет»). «Фестивали дураков» Вячеслава Полунина – возрождение древней традиции или новая форма развлечения.

Режиссура уличных представлений. Использование городской или природной среды как художественного компонента. Приемы работы со случайным зрителем: игра, «четвертая стена», агрессия, заманивание, провокация. Огонь, вода, земля и другие элементы природы на службе уличного театра.

Условные средства актерской выразительности в уличной среде. Жизнеспособность календарно-обрядового праздника в контексте современной культуры.

Формы контроля:

- Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Режиссура уличных представлений. Использование городской или природной среды как художественного компонента. Приемы работы со случайным зрителем: игра, «четвертая стена», агрессия, заманивание, провокация. Огонь, вода, земля и другие элементы природы на службе уличного театра

Формы самостоятельной работы:

- Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта

Тема 4. Театрализованные шествия, карнавалы, демонстрации

История и современность: от античных дионисийских игр к бразильскому карнавалу. М.М. Бахтин о карнавализации. Маска и кукла. «Дионисийский дух» карнавала. Средневековые мистериальные шествия. «Всешутейные действия» и парады Петра I. Коронование и венчание на царство – показатель величия государства. Советские демонстрации – образец торжества коммунистической идеологии. Праздничные шествия в Москве в День России.

Цель, задачи и содержание шествия. Состав и структура. Смысловое наполнение структурных единиц. Организационная работа по мобилизации административных, технических и творческих сил для проведения праздничного шествия. Маршрут движения. Оформление маршрута следования.

Инициирование творческой активности масс (реклама, конкурсы, патриотизм). Выразительные средства шествия и карнавала: музыка и танец, костюмы и головные уборы, маски и куклы. Работа с художником (дизайнером). Средства движения (ходули велосипеды, платформы и автомобили).

Распределение зрителей путем создания активных «очагов» по маршруту следования шествия.) Теория праздничных игровых технологий В. Григорьева, которые позволяют «втягивать» в праздничное действие большие группы людей.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Распределение зрителей путем создания активных «очагов» по маршруту следования шествия.) Теория праздничных игровых технологий В. Григорьева, которые позволяют «втягивать» в праздничное действие большие группы людей

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Работа с источниками Internet

Тема 5. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке

Особенности режиссуры в условиях природной среды. Режиссура театрализованных представлений в исторических объектах и комплексах. Театральные постановки и праздники в естественной и исторической среде (Авиньонский фестиваль, «Арена де Верона», Нарвская крепость, Пушкиногорье и др.). Проведение праздничных мероприятий на специфических площадках: подвалы, бассейны, аэродромное поле, карьеры, заброшенные строительные объекты и т.п.

Формы контроля:

Дискуссия

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельного изучения:

Проведение праздничных мероприятий на специфических площадках: подвалы, бассейны, аэродромное поле, карьеры, заброшенные строительные объекты и т.п.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС,

Подготовка к дискуссии

Подготовка к тесту

Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века : учебное пособие по дисциплине «История искусства драматического театра» для студентов, обучающихся по специальности 070201 Актерское искусство / Петров В.А.. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2008. — 108 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/56464.html>

Дополнительная литература

Мстиславская Е.В. Сценическая подготовка музыканта-исполнителя : монография / Мстиславская Е.В.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-94841-304-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87063.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. www.stdrf.ru - Союз театральных деятелей России
2. <http://oteatre.info/> - Театр

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, тест.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.

Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;

Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;

Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

Задание 1: 0-5 баллов

Задание 2: 0-5 баллов

Задание 3: 0-5 баллов

«Зачтено»

– **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

– **70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

– **50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.

«Не зачтено»

– **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений и праздников

Вопросы для дискуссий:

1. Праздничная культура России как объект культурологического исследования.
2. О. Л. Орлов о современных тенденциях в российской праздничной культуре
3. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений
4. Театральный быт конца XVIII – начала XIX вв.

Дискуссия. Тема 2. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса

Вопросы для дискуссий:

1. Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр,
2. Королевский драматический театр (Драматен),
3. Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но».

Дискуссия. Тема 4. Театрализованные шествия, карнавалы, демонстрации

Вопросы для дискуссий:

1. Распределение зрителей путем создания активных «очагов» по маршруту следования шествия.)
2. Теория праздничных игровых технологий В. Григорьева, которые позволяют «втягивать» в праздничное действие большие группы людей

Дискуссия. Тема 5. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке

Вопросы для дискуссий:

1. Проведение праздничных мероприятий на специфических площадках:
2. Проведение праздничных мероприятий в подвалах и бассейнах,
3. Проведение праздничных мероприятий в аэродромном поле, карьерах,
4. Проведение праздничных мероприятий в заброшенных строительных объектах и т.п.

Тестовые задания. Тема 1. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений и праздников

Тестовые задания

1. Основателями «Пикколо театро ди Милано» стали Паоло Грасси и...

- 1) Д. Стрелер;

- 2) Р. Росселини
- 3) Э. Филиппо
- 4) Л. Пиранделло

2. В каком году родился театр?

- 1) 525 г. до н.э.
- 2) 534 г. до н.э.
- 3) 543 г. до н.э.

3. Трагедия обыденности характерно для пьес -

- 1) А. Островского
- 2) Н. Гоголя
- 3) А. Чехова
- 4) А. Толстого

4. Деятельность, заключающаяся в сведении в определенные временные и пространственные рамки различных элементов сценической интерпретации драматического произведения - это:

- 1) Мизансцена
- 2) Амплуа
- 3) Авансцена
- 4) Роль

5. Первым главным режиссером театра «Современник» стал

- 1) А. Эфрос
- 2) Ю. Любимов
- 3) В. Плучек
- 4) О. Ефремов

Тестовые задания. Тема 3. Основные виды празднично – площадного театра и их использование в современной праздничной культуре. Уличные театры.

Тестовые задания:

1. Современный российский драматург, написавший в 1998 году пьесу, с эпатазирующим названием «Как я съел собаку»

- 1) Н. Коляда
- 2) А. Битов
- 3) Е. Гришковец
- 4) В. Ерофеев

2. Автором знаменитой комедии футуризма «Маска и лицо» (1916) является:

- 1) Л. Жюве
- 2) Л. Кьярелли
- 3) Л. Пиранделло
- 4) Э. Филиппо

3. Этот драматург вместе с Г. Бати, Ш.Дюлленом, Ж.Питоевым создал режиссёрский «Картель четырех» (1927 -1940), задачей которого было возвращение на сцену поэзии театрального представления и современных авторов:

- 1) Луи Жюве
- 2) Э. Филиппо
- 3) Э. Петролини
- 4) Л. Висконти

4. Американский драматург, стоящий у истоков американский драматургии, автор пьесы «Любовь под вязами» -

- 1) Т. Уильямс
- 2) А. Миллер
- 3) Э. Олби
- 4) Ю. О,Нил

5. Название карнавала в 1763 года в Москве, проходившего на Масленицу в дни коронавания императрицы Екатерины II.

- 1) Великая Екатерина;
- 2) Торжествующая Минерва;
- 3) Широкая масленица;
- 4) Масленая полизуха.

Тестовые задания. Тема 5. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке

Тестовые задания:

1. Этот драматург вместе с Г. Бати, Ш.Дюлленом, Ж.Питоевым создал режиссёрский «Картель четырех» (1927 -1940), задачей которого было возвращение на сцену поэзии театрального представления и современных авторов:

- 1) Луи Жюве
- 2) Э. Филиппо
- 3) Э. Петролини
- 4) Л. Висконти

2. Американский драматург, стоящий у истоков американский драматургии, автор пьесы «Любовь под вязами» -

- 1) Т. Уильямс
- 2) А. Миллер
- 3) Э. Олби
- 4) Ю. О,Нил

3. Название карнавала в 1763 года в Москве, проходившего на Масленицу в дни коронавания императрицы Екатерины II.

- 1) Великая Екатерина;
- 2) Торжествующая Минерва;
- 3) Широкая масленица;
- 4) Масленая полизуха.

Задания для проведения промежуточной аттестации в виде Зачета

Задания 1 типа

1. Происхождение театра.
2. Античный театр. Основные тенденции развития.
3. Театр и драматургия классической Греции.
4. Театр Древнего Рима.
5. Театр эпохи Средневековья.
6. Театр эпохи Возрождения в Италии, Испании и Англии.
7. Истоки возникновения русской театральной культуры.
8. Истоки театра, скоморошья игры, создание придворного театра. Театр при Петре I
9. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
10. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г. Первые актеры: И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.
11. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты
12. Театр XIX века. Основные тенденции развития.
13. Французский театр XIX века.
14. Английский театр XIX века.
15. Немецкий театр XIX века.
16. Русский театр первой половины XIX века. Драматургические и театральные жанры.
17. Русский театр середины XIX века. Драматургия и актерское искусство.
18. Русский театр рубежа XIX-XX века. Поиски нового театрального языка. Становление режиссёрского театра.
19. Европейский театр рубежа XIX–XX века.
20. Театр XX века. Основные тенденции развития.
21. Театральные системы XX века.
22. Театр США.
23. Советский театр. Драматургия и сценическое искусство.
24. Русский театр на современном этапе. Основные тенденции и перспективы развития.

25. Мировой театр на пороге III тысячелетия.

Задания 2 типа

1. Почему «провалилась» «Чайка» на сцене Александринского театра?
2. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.
3. Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.
4. Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии?
5. Актер – роль – маска – амплуа - имидж. Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных практиках.
6. Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре.
7. Жанр комедии и виды смеха в современной культуре.
8. Мелодраматическое воображение в современной культуре.
9. Сцена и зрелище. Шоу-бизнес.
10. В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре современности.
11. Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре.
12. Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс.
13. Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках.
14. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре.
15. Театральные аспекты современного спорта.
16. Лопе де Вега и театр.
17. Драматургия У. Шекспира, особенности творческой манеры
18. Драматургия Ж.-Б. Мольера. Высокая комедия.
19. Просвещение во Франции: Вольтер, Дидро, Бомарше
20. Итальянский театр эпохи Возрождения: театр эрудитов (ученая комедия, трагедия, пастораль) и комедия дель арте.
21. Маски комедии дель арте. Актерское искусство (амплуа, импровизации, дзибальдоне).
22. Творчество Бернарда Шоу.
23. А.Я. Таиров и Камерный театр.
24. Создание императорских драматических театров. Характеристика эстетики театров, сравнение актерских школ. П. Мочалов – В. Каратыгин, реформа актерского искусства М. Щепкина)

Задания 3 типа

Из списка рекомендуемых к просмотру спектаклей выберите один, посмотрите его в театре и подробно проанализируйте свое посещение театра по следующей схеме:

1. Чем обусловлен выбор именно этого спектакля? В каком театральном и историкокультурном контексте интересно рассмотреть этот спектакль? В какие театральные и общекультурные парадигмы он встраивается? Какие вопросы хотелось бы сформулировать перед просмотром спектакля, проанализировав имеющуюся в доступе информацию (характер литературного материала, являющегося драматической основой 1 Выбор спектакля осуществляется преподавателем. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Театр и театральность в современной культуре» для общеуниверситетского майнора «Современная культура: теории и практики». спектакля? режиссер и его место в современном театральном процессе? актеры? театральная площадка? связанный со спектаклем медийный скандал? что-то еще?).

2. Опишите свое посещение спектакля с точки зрения анализа внешних условий его осуществления (в качестве возможной модели описания см. статью Ю. Лидерман «Храм после ремонта, или как сделано "высокое" в школе-студии А. Васильева». Перечислите те параметры описания, которые представляются вам – в вашем конкретном случае – релевантными («работающими»).

3. Опишите (выборочно) конструкцию самого спектакля («как сделан» спектакль). Для этого ответьте на вопрос: Какие аспекты анализа спектакля вы – в данном конкретном случае – хотели бы сделать центральными (выберите три-четыре таких аспекта), что именно для данного спектакля играет роль структурообразующих и смыслообразующих элементов?

4. С какими другими театральными спектаклями или прецедентами вы хотели бы сопоставить (в режиме выявления аналогий или, напротив, противоположностей) выбранный вами спектакль? В каких аспектах целесообразно осуществить такое сопоставление? Разверните один-два таких сравнительных кейса.

5. Какие тезисы, прогнозы или проблемные вопросы, касающиеся в целом ситуации в современном театре, вы хотели бы сформулировать в связи с анализом данного конкретного спектакля (два- три тезиса/прогноза/вопроса)?

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 .

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы театральной режиссуры

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Основы театральной режиссуры» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г. Дисциплина дает целостное представление о принципах, методах и формах режиссерской деятельности.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство как дисциплина по выбору.

Цели изучения дисциплины:

Изучение основ теории режиссуры и их практического применения, методов работы с актером, художником, композитором с применением информационного анализа различных постановок в современном театре.

Задачи изучения дисциплины:

- освоить элементы психотехники; - овладеть методом физических действий; - освоить элементы внешней и внутренней техники; - освоить методологию действенного анализа и «актёрской школы»;

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.1. теорию и историю драматургии; признаки и основы драматургического произведения; основных жанров драматургии; знание специфических особенностей драматургии театрализованных представлений и праздников; основных композиций драматургических произведений; правила выразительных средств драматургии.			Дискуссия Практикум по решению задач
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов		ПК-2.2.2.1. переводить знания теории и истории драматургии в практические задачи написания драматургической основы будущих проектов; определять и формулировать жанровые особенности драматургического материала; использовать языковые выразительные средства классической драматургии для создания драматургической основы представлений; осознать специфические особенности драматургии театрализованных представлений и праздников; использовать готовую основу для разработки драматургической основы представлений;		

				воспроизводить правила выразительных средств для разработки драматургической основы;	
		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театральнo-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.1. выявления в драматургическом материале мировоззренческих позиций автора; формирования режиссерского замысла на базе теоретических и исторических знаний о драматургии; определения основных элементов постановочного плана, касающихся драматургического материала; использование метод по реализации постановочных планов в области драматургии; определять цели постановочных планов области драматургии; применять правила выразительных средств в области драматургии на практике.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/ Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла	4	2	2						6	Дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 15;	
Тема 2. Подбор и изучение вспомогательного материала для постановки спектакля	4	2	2						6	Дискуссия / 10;	
Тема 3. Группировки и мизансцены	4	2	2						6	Практикум по решению задач / 15;	
Тема 4. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания спектакля	4	2	2						6	Дискуссия / 10;	
Тема 5. Взаимодействие драматурга, режиссера, актера, зрителя в процессе создания спектакля	4	2	2						8	Дискуссия / 10; Практикум по решению задач / 15;	
Всего в семестре, час	20 из 20	10	10						32 из 32	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла

Замысел – это творчески организующее начало в работе режиссера, приводящее к гармонии и целостности все компоненты, рождающие спектакль. Художественная целостность и глубина замысла. Значение в процессе рождения

замысла личного «багажа» режиссера – знания жизни, законов логики, композиции, умения образно мыслить. Замысел – творчество, необходимое для каждого художника. Индивидуальный процесс рождения замысла. Фундамент рождения замысла – глубокое изучение жизни, наблюдательность, активность восприятия жизненных событий и фактов, взаимоотношений людей. Роль творческого воображения в процессе зарождения замысла. Эмоциональность, конкретность, глубина замысла заключают в себе элементы формы. Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла. Замысел спектакля – сложный творческий акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т.п.). Изучение литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты. Обзор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа. Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего замысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности.

Формы контроля:

Дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего замысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Выполнение практикума по решению задач, подготовка отчета по практикуму Работа с источниками Internet

Тема 2. Подбор и изучение вспомогательного материала для постановки спектакля

Понятие исходного сценарного материала. Сбор и тематическая обработка художественного материала на основе конкретных событий. Четкое определение авторского замысла. Творческая деятельность сценариста. Поиск реальных героев, событий, ситуаций. Сценарный план и литературный сценарий. Понятие злободневности, современности, актуальности. Усиление художественно-выразительных средств воздействием документального и публицистического материала, их соотношение в сценарии. Методика поиска, отбора и использование готового литературного, музыкального, сценографического материала. Сценарный ход как единый реальный прием для раскрытия содержания и выявления всех выразительных средств спектакля. Эпизод как составная часть сценария. Сценарные требования к эпизоду, его место и значение в общем развитии действия в сценарии. Принципы и методы построения с эпизодом. Выразительные средства эпизода. Взаимосвязь сцен в сценарии. Задачи пролога и эпилога в сценарии. Основные литературные приемы построения сюжета в сценарии: сопоставления, аналогия, метафора, гиперболы, хронологическая монтировка исторических событий.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Выразительные средства эпизода. Взаимосвязь сцен в сценарии. Задачи пролога и эпилога в сценарии. Основные литературные приемы построения сюжета в сценарии: сопоставления, аналогия, метафора, гиперболы, хронологическая монтировка исторических событий.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Работа с источниками Internet

Тема 3. Группировки и мизансцены

Законы сценичности. Внимание зрителя и время. Пластическое выражение сценического взаимодействия. Группировки – взаимное расположение действующих лиц на сцене. Группировки – составная часть мизансцен. Статический момент мизансцены. Мизансцена – взаимное расположение действующих лиц на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой. Динамика и статичность. Прерванное и незаконченное движение на сцене. Внутренняя и внешняя динамика. Общая выразительность мизансцены. Нахождение наиболее выгодного положения в сценическом пространстве в зависимости от поставленной задачи. Управление вниманием зрителя. Мизансцена и сценическое действие. Мизансцена – пластическое выражение сценического действия, идеи спектакля, композиции. Подчиненность мизансцены событию, конфликту, сверхзадаче. Виды мизансцен. Мизансцены идейно-смысловые, главные, второстепенные. Характер мизансцен (ироничные, легкие, насмешливые). Основные правила расположения на сцене. Построение мизансцен и группировок вдоль рампы, поперек рампы, по диагонали, по вертикали, по кривой. Преимущества диагонального построения мизансцены. Приемы построения группировок и мизансцен: прием шахматного построения, прием сохранения дистанций, прием ломаных линий, прием пересеченных линий. Постепенность развития мизансцены. Радиусы движений. Мизансцена тела. Мизансцена массовых сцен. Графика мизансцен. Знаки препинания в мизансцене.

Формы контроля:

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Приемы построения группировок и мизансцен: прием шахматного построения, прием сохранения дистанций, прием ломаных линий, прием пересеченных линий. Постепенность развития мизансцены. Радиусы движений. Мизансцена тела. Мизансцена массовых сцен. Графика мизансцен. Знаки препинания в мизансцене.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Выполнение практикума по решению задач, подготовка отчета по практикуму Работа с источниками Internet

Тема 4. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания спектакля

Режиссер – идейный и художественный руководитель театра, педагог, организатор. Исторические предпосылки возникновения режиссуры как профессии. Режиссер – создатель спектакля, объединяющий все компоненты в единое художественное целое. Функции и обязанности режиссера. Взгляды К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на назначение режиссера. Режиссер как постановщик. Значение образного мышления в творчестве режиссера. Задача режиссера – перевести драматургическое произведение в сценическое – спектакль. Определение режиссером идейно-художественного замысла спектакля на основе глубоко и всестороннего анализа содержания произведения, изучения эпохи и т.д. Роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в воплощении замысла. Работа режиссера с актером над созданием сценического образа. Раскрытие режиссером сущности сценических образов, определение линии их поведения, верного сценического самочувствия актера и активной действенности в предлагаемых обстоятельствах. Роль личности режиссера в формировании идейно-нравственного облика членов театрального коллектива. Профессиональная этика режиссера.

Формы контроля:

Дискуссия

Вопросы для самостоятельного изучения:

Раскрытие режиссером сущности сценических образов, определение линии их поведения, верного сценического самочувствия актера и активной действенности в предлагаемых обстоятельствах. Роль личности режиссера в формировании идейно-нравственного облика членов театрального коллектива. Профессиональная этика режиссера.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Работа с источниками Internet

Тема 5. Взаимодействие драматурга, режиссера, актера, зрителя в процессе создания спектакля

Четырехчленная формула театра: драматург – режиссер – актер – зритель. Их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе создания спектакля, роль и значение каждого компонента в творческом процессе. Спектакль – это творческий акт передачи мыслей и чувств драматурга через мысли, чувства, действие актера. Ведущая роль драматурга. Руководящая и организующая роль режиссера в сведении в единое целое всех компонентов спектакля. Стремление и умение выражать свой замысел через искусство актера. Функции режиссера. Принцип творческого взаимодействия в процессе работы режиссера с актером. Актер – самостоятельный творец, но и участник создания целостного художественного спектакля. Выразительные средства режиссера и актера. Мера условности в театре. Зритель – полноценный участник спектакля. Сотворчество театра и зрителя. Проверка на зрителе режиссерского замысла спектакля, его сверхзадачи. Учет зрительской реакции. Отражение театром проблем, волнующих зрителя.

Формы контроля:

Дискуссия

Практикум по решению задач

Вопросы для самостоятельного изучения:

Зритель – полноценный участник спектакля. Сотворчество театра и зрителя. Проверка на зрителе режиссерского замысла спектакля, его сверхзадачи. Учет зрительской реакции. Отражение театром проблем, волнующих зрителя.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Выполнение практикума по решению задач, подготовка отчета по практикуму Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Басалаев, С. Н. Теория и практика театрального творчества: сценическое общение : учебно-методическое пособие / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 235 с. — ISBN 978-5-8154-0491-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95575.html>

Дополнительная литература

1. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93492.html>
2. Полякова Т.Н. Основы педагогики театрально-игровой деятельности : монография / Полякова Т.Н.. — Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-8064-3140-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/131741.html>

1. www.stdrf.ru -Союз театральных деятелей России
2. www.theatre.ru - Театр

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, дискуссия, практикум по решению задач.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-5 баллов Задание 2: 0-5 баллов Задание 3: 0-5 баллов «Зачтено» – 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание

решено частично. «Не зачтено» – менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла

Вопросы к дискуссии:

1. Режиссерские профессиональные способности.
2. Общие условия художественного творчества.
3. Работа режиссёра на съёмочной площадке.
4. Основные принципы режиссерской работы.

Дискуссия. Тема 2. Подбор и изучение вспомогательного материала для постановки спектакля

Вопросы к дискуссии:

1. Трактовка, раскрытие и воплощение драмы на сцене
2. Режиссёрский отбор
3. Событийная структура пьесы
4. Особенности ассистентской работы в режиссуре
5. Драматический конфликт

Дискуссия. Тема 4. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания спектакля

Вопросы к дискуссии:

1. Работа режиссера с актёром – главные принципы.
2. Система Станиславского.
3. Необходимость работы режиссера с актером.
4. Рабочие инструменты режиссера и актёра.

Дискуссия. Тема 5. Взаимодействие драматурга, режиссера, актёра, зрителя в процессе создания спектакля

Вопросы к дискуссии:

1. Трактовка, раскрытие и воплощение драмы на сцене
2. Режиссёрский отбор
3. Событийная структура пьесы

Практикум по решению задач. Тема 1. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла

Практическое занятие 1.

1. Организация сценического пространства, с целью создания обстановки, в которой будет происходить определенное действие в определенных обстоятельствах – «вещи говорят».
2. Овладение приемами построения группировок и мизансцен.

Практикум по решению задач. Тема 3. Группировки и мизансцены

Практическое занятие 2.

1. Создание сценария этюда: разработка событийного ряда: исходное, основное, центральное, главное событие; актерские события, их оценка.
2. Работа над прелюдией отрывка, поиск атмосферы.
3. Общий и специальный тренинг, организация репетиционного процесса.
4. Этюдные работы на изучение принципов драматургического построения театральной формы – эпизод.

Практикум по решению задач. Тема 5. Взаимодействие драматурга, режиссера, актёра, зрителя в процессе создания спектакля

Практическое занятие 3.

1. Работа над режиссерскими этюдами.
2. Определенные темы и идеи этюда.
3. Разработка сюжета и действенного конфликта.
4. Создание сценария этюда.
5. Пластическое воплощение замысла со студентами группы под руководством преподавателя.

6. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студента (решение этюда в пространстве).

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа

1. «Новая драма».
2. Мейнингенский театр.
3. Натурализм в театре.
4. Символизм в театре.
5. Футуризм в театре.
6. Сюрреализм в театре.
7. Экспрессионизм в театре.
8. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
9. Режиссерская деятельность Отто Брама.
10. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
11. Режиссерская деятельность Жака Копо.
12. Режиссерская деятельность «Картеля четырех».
13. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
14. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
15. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
16. Организация МХТ.
17. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
18. Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).
19. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).
20. В.Э. Мейерхольд после 1917 г.
21. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.
22. Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
23. Теория и практика М. А. Чехова.
24. Теория и практика Н. Н. Евреинова.
25. Экзистенциализм в театре.

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте исторические предпосылки возникновения режиссуры как профессии.
2. Выявите функции и обязанности режиссера.
3. Каковы взгляды К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на назначение режиссера?
4. Определите роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в воплощении замысла.
5. Назовите этапы работы режиссера с актером над созданием сценического образа.
6. В чем заключается профессиональная этика режиссера?
7. В чем заключается сущность понятия «мизансцена»? Чем она отличается от разводки и какая связь ее с группировкой?
8. Каковы требования к мизансцене? Законы мизансценирования? Условия ее выразительности?
9. Какие приемы построения мизансцены и группировки существуют в актерской практике? В чем их суть?
10. Какие виды мизансцены используются в сценическом искусстве?
11. От чего зависит характер мизансцены?
12. Какую роль играет мизансцена тела, пластическая выразительность актера в работе над ролью?
13. Каковы выразительные средства балетного театра.
14. Определите зависимость выразительных средств от режиссерского замысла и своеобразия стиля и жанра произведения.
15. Охарактеризуйте функции режиссера.
16. Что такое перспектива режиссерского построения?
17. Перечислите выразительные средства режиссера.
18. Дайте определение понятию «композиция спектакля». Определите законы композиции.
19. Охарактеризуйте атмосферу спектакля как выразительного средства.
20. Дайте определение понятию «исходный сценарный материала».
21. В чем заключается творческая деятельность сценариста?
22. Что такое сценарный план и литературный сценарий?
23. Охарактеризуйте методику поиска, отбора и использования готового литературного, музыкального, сценографического материала.

24. Каковы сценарные требования к эпизоду?
25. Выявите выразительные средства эпизода. Определите взаимосвязь сцен в сценарии.
26. Определите задачи пролога и эпилога в сценарии.
27. Охарактеризуйте основные литературные приемы построения сюжета в сценарии.

Задания 3 типа

1. Сформировать замысла будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения.
2. Определение системы образов. Характеристика действующих лиц. Трактовка ролей.
3. Определение фактов, событий, действенных задач каждой сцены
4. Определить идею, сверхзадачу, сквозное действие.
5. Разработать сюжет этюда. Определить конфликт.
6. Разработать предлагаемые обстоятельства и определить события и действенные факты.

Университет «Синергия»

11 « 28.11.2025 » .

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Университета «Синергия»
кандидат экономических наук, доцент
А. И. Васильев
01.12.2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Работа режиссера с актером

Направление подготовки: 52.04.03. Театральное искусство

Профиль подготовки: Актерское мастерство

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Москва 2025

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Работа режиссера с актёром» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1127 от 16.11.2017 г. Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Работа режиссера с актёром». Дисциплина направлена на изучение принципов и характера творческих взаимоотношений режиссера и актёра над образом; подготовку режиссера к репетициям. Изучение особенностей методиками режиссёрского анализа сквозного действия персонажа и исполнителя.

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам магистратуры по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство как дисциплина по выбору.

Цели изучения дисциплины:

овладение инструментарием, с помощью которого происходит создание убедительных актёрских образов для экранных произведений.

Задачи изучения дисциплины:

- знакомство с методами организации естественного поведения в кадре исполнителей-не актёров;
- овладение способами организации творческого пространства кадра для реализации режиссёрского замысла овладение методиками режиссёрского анализа сквозного действия персонажа и исполнителя, действенного анализа роли, режиссёрской постановки задачи – «зерна» замысла;
- знакомство с элементами творчества в профессиональной подготовке актёра;
- применение метода физических действий в реальных условиях съёмки;
- освоение методики постановки задачи не актёру - герою фильма, журналисту, ведущему;
- постижение поведения перед камерой актёра и не актёра на собственном опыте.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			Должен знать	Должен уметь	Имеет практический опыт	
Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	ПК-2	ПК-2.1. Знать основы литературной, драматургической, постановочной, работы; основы источниковедческой работы; основы социальной работы с аудиторией;	ПК-2.1.1.6. произведения искусства и литературы в работе над ролью			Дискуссия Упражнение
		ПК-2.2. Уметь вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; драматургическую работу, постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов		ПК-2.2.2.6. использовать специальные методики и техники работы над ролью, работать с актёрами в процессе создания спектакля, сотрудничать с участниками постановочной группы.		
		ПК-2.3. Иметь практический опыт составительской работы в театральной сфере; драматургической работы; постановочной деятельности по созданию театрально-культурных проектов; социальной работы со зрителем			ПК-2.3.3.5. общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта; применения теории и практики сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии; анализа различных педагогических методов в области культуры и искусства и формулировки на их основе собственных педагогических принципов и методов обучения; работы на публику в условиях различных форм показов и	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Семестр 1											
Темы/Конт. работа	Лекции	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)					Лаб. практикумы	Тренинги	E-learning	Сам. работа	Оценочные средства ТКУ/Балл; Форма ПА/Балл
		Семинары	Практикумы по решению задач	Мастер-классы	Дидакт. игры	Ситуац. практикумы					
Тема 1. Режиссерский анализ драматургического произведения.	4	2	2						8	Дискуссия / 10; Упражнение / 10;	
Тема 2. Режиссерский замысел и постановочный план.	4	2	2						8	Дискуссия / 10; Упражнение / 10;	
Тема 3. Работа режиссера с актером и актера над ролью. Застольный период работы над спектаклем.	6	2	2						8	Дискуссия / 10; Упражнение / 10;	
Тема 4. Работа режиссера на сценической площадке.	6	4	4						8	Дискуссия / 10; Упражнение / 10;	
Всего в семестре, час	20 из 20	10	10						32 из 32	100 (ТКУ+ПА)	
		20 из 20									
Итоговый контроль	Зачет										
Общий объем дисциплины (в академических часах)	72 из 72										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Режиссерский анализ драматургического произведения.

Определение идейно – тематической основы драматургического произведения, основного конфликта, событий, эпизодов выбранной для постановки пьесы. Характеристика действующих лиц, изучение основных предлагаемых обстоятельств произведения. Выбор отрывков для постановки. Интерактивные формы: лекция-беседа, практикум по решению задач.

Формы контроля:

Дискуссия

Упражнение

Вопросы для самостоятельного изучения:

Определение идейно – тематической основы драматургического произведения, основного конфликта, событий, эпизодов выбранной для постановки пьесы.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Подготовка к упражнениям Работа с источниками Internet

Тема 2. Режиссерский замысел и постановочный план.

Сценическая трактовка пьесы: актуальность, общее идейно – художественное истолкование спектакля. Определение темы, идеи и сквозного действия постановки. Образ, композиция спектакля пластическое решение, принципы художественного оформления, создание атмосферы спектакля и отдельных сцен. Защита постановочного плана отрывки драматургического произведения. Интерактивные формы: лекция-беседа, практикум по решению задач.

Формы контроля:

Дискуссия

Упражнение

Вопросы для самостоятельного изучения:

Сценическая трактовка пьесы: актуальность, общее идейно – художественное истолкование спектакля. Определение темы, идеи и сквозного действия постановки.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Подготовка к упражнениям Работа с источниками Internet

Тема 3. Работа режиссера с актером и актера над ролью. Застольный период работы над спектаклем.

Читка и обсуждение пьесы. Распределение ролей. Разведка пьесы и роли умом. Создание биографий действующих лиц. Освоение внутреннего монолога. Интерактивные формы: лекция-беседа, практикум по решению задач.

Формы контроля:

Дискуссия
Упражнение

Вопросы для самостоятельного изучения:

Создание биографий действующих лиц. Освоение внутреннего монолога.

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Подготовка к упражнениям Работа с источниками Internet

Тема 4. Работа режиссера на сценической площадке.

Выход из-за стола, проверка логики действия физическим действом через этюд с импровизированным текстом. Репетиции в выгортажах. Работа над образом: перспектива роли, внутренняя и внешняя характерность. Репетиции на сцене. Создание монтажных выписок. Генеральная репетиция. Интерактивные формы: лекция-беседа, практикум по решению задач.

Формы контроля:

Дискуссия
Упражнение

Вопросы для самостоятельного изучения:

Работа над образом: перспектива роли, внутренняя и внешняя характерность. Создание монтажных выписок

Формы самостоятельной работы:

Работа в библиотеке, включая ЭБС, Подготовка к дискуссии Подготовка к упражнениям Работа с источниками Internet

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93492.html>

Дополнительная литература

Станиславский, К. С. Система Станиславского. Работа актёра над собой. В 2 частях. Ч.1 / К. С. Станиславский. — Москва : Т8RUGRAM, 2017. — 632 с. — ISBN 978-5-521-05253-0 (ч.1), 978-5-521-05561-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119361.html>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1. <https://www.kinogildia.ru/> - Официальный сайт Гильдии кинорежиссеров России
2. <http://stdrf.ru/> - Союз театральных деятелей Российской Федерации

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

Лицензионное программное обеспечение

1. Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition
2. Office Professional Plus Education ALng LSA OLVS E 3Y
3. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition (отечественное программное обеспечение)
4. Антивирусная программа Dr.Web (отечественное программное обеспечение)
5. ПО для видеоконференцсвязи и внутренних коммуникаций: ВКурсе (отечественное программное обеспечение <https://vkurse.ru/>)

Свободно распространяемое программное обеспечение

1. 7-ZIP – архиватор (<https://www.7-zip.org/>)
2. OpenOffice (<https://www.openoffice.org/ru/>)
3. PDF24 Toolbox (<https://www.pdf24.org/ru/>)
4. GIMP (редактор растровой графики) (<https://www.gimp.org/>)
5. Логином (Loginom) (отечественное программное обеспечение; <https://loginom.ru/platform/pricing/>)
6. Inkscape (векторная графика) (<https://www.inkscape.org/>)

электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
2. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY (<https://elibrary.ru>)
3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
4. Архив научных журналов НЭИКОН (<https://arch.neicon.ru/xmlui/>)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Описание текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Оценочные средства:

Зачет, упражнения, дискуссия.

Процедура оценивания:

Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл:

Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-5 баллов Задание 2: 0-5 баллов Задание 3: 0-10 баллов «Зачтено» – 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. «Не зачтено» – менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Дискуссия. Тема 1. Режиссерский анализ драматургического произведения.

Вопросы для дискуссии:

1. Проблемы современного прочтения классической драматургии
2. Проблема работы режиссера с актером над созданием импровизационного самочувствия.
3. Проблемы современной сценографии

Дискуссия. Тема 2. Режиссерский замысел и постановочный план.

Вопросы для дискуссии:

1. Основные аспекты работы режиссера с актером

2. Психотехника
3. Общее сценическое самочувствие

Дискуссия. Тема 3. Работа режиссера с актером и актера над ролью. Застольный период работы над спектаклем.

Вопросы для дискуссии:

1. Внутренняя техника актёра – её главные элементы
2. Сценическая задача
3. Логика действий в актёрской игре

Дискуссия. Тема 4. Работа режиссера на сценической площадке.

Вопросы для дискуссии:

1. Органика актёрской игры
2. Сценическое отношение
3. Принцип перевоплощения по Чехову
4. Принцип перевоплощения по Станиславскому
5. Разница между принципами перевоплощения по Чехову и Станиславскому

Упражнение. Тема 1. Режиссерский анализ драматургического произведения.

1. Демонстрация упражнений по актерской импровизации (по карточкам).
2. Исполнение роли в отрывке из пьесы.
3. Исполнение роли в спектакле.
4. Упражнение «Голова великана»

В этом упражнении принимает участие вся группа. Из группы выбирается ведущий, остальные участники «играют» «голову великана». Для этого роли надо распределить следующим образом: один играет роль левого глаза, другой — правого, третий — носа, четвертый — уха и т. д. Затем надо скомпоновать такую мизансцену, чтобы образовалась фигура, напоминающая голову великана. Если участников много, то хорошо в таком случае дать кому-нибудь роль левой и правой рук. Когда все готово, можно начинать.

Перед «головой» становится ведущий и проделывает самые простые манипуляции. Например, он может подмигнуть, потом зевнуть, чихнуть, почесать ухо и т. д. «Голова великана» должна в точности воспроизвести все эти простейшие действия. Можно выполнять упражнение в несколько замедленном темпе.

В этом упражнении проявляется весь набор качеств, которые обуславливают так называемую детскость, оригинальность и продуктивность воображения — попробуйте-ка представить себя ухом великана!

Упражнение. Тема 2. Режиссерский замысел и постановочный план.

Упражнение «Игры индейцев»

В этом упражнении многое зависит от фантазии участников, так как преподаватель дает лишь одну инструкцию, согласно которой все они — племя индейцев и им самим надо решать, чем заниматься. Можно начать, например, с выборов «вождя». Условие одно: «индейцы» говорят на «первобытном» языке!

Это упражнение — одно из любимых на занятиях актерским тренингом. Не имея ограничений и жестких правил, оно способствует проявлению фантазии, смелости, озорства и других свойств актерской природы.

Здесь имеют место ритуальные обряды охотников, изгнание злых духов, свадьбы, праздник огня — все, что происходит в повседневной жизни индейцев. Например, появление на одном из тренингов товарища из параллельной группы было отмечено «посвящением в индейцы», возвращение после болезни одной из девушек продиктовало «принесение жертвы богу здоровья» и «праздник Аниды» (девушку звали Аней).

Создавая законы и воспроизводя обычаи жизни «племени», участники через игровые ситуации передавали сложившиеся нормы, характер и особенности повседневных отношений. Роли распределялись в зависимости от того, кто какую роль играл в жизни. Выявлялись лидеры, вedomые, конфликтующие и пр.

Упражнение. Тема 3. Работа режиссера с актером и актера над ролью. Застольный период работы над спектаклем.

Упражнение «Театр рук»

В этом театре играют только руки. В качестве «пьесы» может быть самый разнообразный текстовый материал. Но наиболее продуктивна работа на отвлеченные понятия: счастье, покой, надежда, объяснение, любовь, ссора, боль, неуверенность и т. д.

Актер должен сыграть свой «спектакль» так, чтобы зритель понял его замысел. Возможны «спектакли» в исполнении двух актеров. Например, «театр рукопожатий» литературных и сценических героев. Одна пара может подготовить и показать десять различных рукопожатий: Акакия Акакиевича и Скалозуба; Коробочки и Евгения Онегина; Татьяны и Мефистофеля и т. д. Представив «сценарий» педагогу, актеры выносят затем свой «спектакль» на суд зрителей, которым остаемся только высказать свои предположения о сценических героях «театра рук».

Упражнение. Тема 4. Работа режиссера на сценической площадке.

Упражнение «Театр рук»

В этом театре играют только руки. В качестве «пьесы» может быть самый разнообразный текстовый материал. Но наиболее продуктивна работа на отвлеченные понятия: счастье, покой, надежда, объяснение, любовь, ссора, боль, неуверенность и т. д.

Актер должен сыграть свой «спектакль» так, чтобы зритель понял его замысел. Возможны «спектакли» в исполнении двух актеров. Например, «театр рукопожатий» литературных и сценических героев. Одна пара может подготовить и показать десять различных рукопожатий: Акакия Акакиевича и Скалозуба; Коробочки и Евгения Онегина; Татьяны и Мефистофеля и т. д. Представив «сценарий» педагогу, актеры выносят затем свой «спектакль» на суд зрителей, которым остаемся только высказать свои предположения о сценических героях «театра рук».

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Задания 1 типа

1. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли в спектакле
3. Сценическое внимание как элемент актерской психотехники
4. Театр как форма отображения действительности.
5. Роль внешней и внутренней характерности при работе режиссера с актером над образом.
6. Сценическое общение как борьба и взаимодействие персонажей спектакля
7. Работа режиссера с актером (студентом) над мизансценой тела как с выразительным средством
8. Работа режиссера с актером над созданием образа.
9. Работа режиссера с актером над построением роли в спектакле.
10. Замысел спектакля.
11. Анализ драматургии.
12. Определение основных событий будущего спектакля.
13. Атмосфера пьесы.
14. Метод действенного анализа в работе режиссера над спектаклем.
15. Определение основных действенных задач драматургии спектакля.
16. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского.
17. Система К. С. Станиславского Принцип перевоплощения актера в образ.
18. Режиссёрская и педагогическая деятельность Л. Е. Хейфеца.
19. «Действенный анализ».
20. «Сквозное действие».
21. «Сквозное действие» применительно к роли и к драматургии.
22. «Конфликт». «Конфликт» - как двигатель драматургии.
23. Антагонизм. Внутреннее действие, столкновение «хотений».
24. Роль и значение эпизодов построения сквозного действия.
25. Работа с творческими коллективами в практике режиссера.

Задания 2 типа

1. Взаимодействие сценария и режиссерского замысла.
2. Режиссерский замысел и образное решение.
3. Приемы пластической композиции массовой сцены в спектакле.
4. Режиссерский план В.И.Немировича-Данченко. Постановка трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».
5. Назовите основные характеристики жанров сценического искусства.
6. Назовите основные трудности реализации замысла массовой сцены. Пути решения.
7. Охарактеризуйте внешние признаки режиссерского театра.
8. Каково значение Станиславского в театральной режиссуре.
9. В чем состоит органика актёрской игры.
10. Что значит принцип перевоплощения по Чехову.
11. Что значит принцип перевоплощения по Станиславскому.
12. Назовите разницу между принципами перевоплощения по Чехову и Станиславскому.
13. Что значит «Индивидуальный образ».
14. Охарактеризуйте общее сценическое самочувствие.
15. Назовите особенности работы режиссера с актерами на разных этапах создания спектакля.
16. Назовите особенности работы над драматическим монологом.
17. Что говорил Станиславский про перевоплощение?
18. Что такое «сценический образ»?
19. Назовите известные вам творческие наследие великих режиссеров.
20. Назовите аспекты работы режиссера над мизансценой.

21. Из каких основных частей состоит замысел зрелища?
22. Какова важнейшая функция внутренних монологов?
23. Какие взаимоотношения между актером и его ролью?
24. В чем суть школы Станиславского?
25. Кто является носителем специфики театрального искусства?

Задания 3 типа

Задание 1. "Обыграйте ситуацию с адаптацией к погодным условиям в форме шуточного этюда. Обострите это действие конфликтом для более наглядной демонстрации процесса."

Задание 2. Деловая игра: обыграть сотрудничество актерской труппы с режиссером по вопросу исполнения ролей.

Задание 3. "Продемонстрируйте коллективный этюд "случай из жизни", где будет задействовано от 5-ти человек. Вводите партнёров в действие экспромтом, без предварительной договорённости."

Задание 4. Составить схему перехода «от сознательного к подсознательному» по системе К. С. Станиславского.

Задание 5. Проанализировать спектакль «Вишневый сад» по пьесе А. П. Чехова в постановке А. Эфроса.

