

Министерство образования и науки Российской Федерации
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений
Российской Федерации
по образованию в области народной художественной культуры,
социально-культурной деятельности и информационных ресурсов

Рекомендовано:

Ректор Московского государственного
университета культуры и искусств

Р.Г.Абдулатипов

«27» ноября 2010 г.

**Примерная основная образовательная программа
высшего профессионального образования**

Направление подготовки

071500 Народная художественная культура

ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, квалификация (степень) «бакалавр» 22 декабря 2009 г. № 3, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г. № 16319.

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

Нормативный срок освоения программы – 4 года

Москва
2010

Оглавление

I. Перечень профилей по направлению подготовки бакалавров 071500 Народная художественная культура	3
II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы	4
III. Примерные учебные планы по профилям подготовки	7
IV. Примерные программы дисциплин.....	14
V. Список разработчиков и экспертов.....	129

**I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
071500 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА**

1. Руководство этнокультурным центром.
2. Руководство хореографическим любительским коллективом.
3. Руководство любительским театром.
4. Руководство студией декоративно-прикладного творчества.
5. Руководство студией кино, фото и видеотворчества.
6. Теория и история народной художественной культуры.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использование основных положений и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

педагогическая деятельность:

- способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества, любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-фото и видеотворчества (ПК-1);
- владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим коллективом, любительским театром, студией декоративно-прикладного творчества, студией кино-фото и видеотворчества (ПК-2);
- умение создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
- способность осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4);
- способность планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5);
- владение способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
- способность выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);
- владение основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8);

мотивированность на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9);

художественно-творческая деятельность:

способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);

способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (самостоятельного хореографического коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-фото и видеотворчества) с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);

способность организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества (самостоятельного хореографического коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-фото и видеотворчества) (ПК-12);

владение методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (хореографических самостоятельных коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества) (ПК-13);

методическая деятельность:

умение собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества (хореографических самостоятельных коллективах, любительских театрах, студиях декоративно-прикладного творчества, студиях кино-фото и видеотворчества), создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14);

способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15);

способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);

организационно-управленческая деятельность:

умение планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17);

способность осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18);

владение основными методами разработки организационно-управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного художественного творчества (хореографических самостоятельных коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино-фото и видеотворчества и др.), учебных заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-19);

способность проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20);

умение применять основные методы защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий (ПК-21);

культурно-просветительная деятельность:

способность содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22);

способность сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций

народов России, достижений в области самостоятельного хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино-фото и видеотворчества (ПК-23);

способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного художественного творчества (ПК-24);

способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и дальнего зарубежья (ПК-25);

способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации (ПК-26);

способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранении в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино,-фото и видеотворчества) (ПК-27).

III. ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ

Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению «Народная художественная культура»

N п/п	Наименование циклов, дисциплин, практик	Трудоемкость		Примерное распределение по семестрам								Форма промеж. аттестации
		Зачетные единицы	Академические часы	1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	
				Количество недель по семестрам								
1	2	3	4	18	18	18	18	18	18	18	9	13
Б.1.	Гуманитарный, социальный и экономический цикл	40	1440									
	Базовая часть	27	972									
1.1	Философия	4	144			x	x					Экзамен
1.2	История	4	144	x	x							Экзамен
1.3	Педагогика	3	108	x	x							Экзамен
1.4	Психология	2	72		x							Экзамен
1.5	Экономика	2	72				x					Зачет
1.6	Культурология	2	72		x							Зачет
1.7	Иностранный язык	8	288	x	x	x	x	x				Экзамен
1.8	Социология	2	72				x					Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	13	468									
1.9	Литература	3	108	x	x							Экзамен
1.10	Русский язык и культура речи	2	72	x								Экзамен
1.11	Информационные технологии	2	72	x								Зачет
1.12	Политология	2	72					x				Зачет
	Дисциплины по выбору студента	4	144				x					
1.13	Правоведение	2	72				x					Зачет
1.14	История цивилизаций	2	72				x					Зачет
1.15	Политология	2	72				x					Зачет
1.16	Религиоведение	2	72				x					Зачет
Б.2.	Этнокультурный, этнохудожественный и этнопедагогический цикл	40	1440									
	Базовая часть	27	972									
2.1	Теория и история народной художественной культуры	4	144		x	x						Экзамен
2.2	Мировая художественная культура	4	144		x	x						Экзамен
2.3	Теория и методика этнокультурного образования	5	180						x	x		Экзамен
2.4	Этнопедагогика	2	72				x					Зачет
2.5	Национально-культурная политика	2	72							x		Зачет
2.6	Этнокультурная деятельность СМИ.	2	72					x				Зачет
2.7	Журналистика в этнокультурной сфере .	2	72					x				Зачет
2.8	Основы музейно-выставочной работы	2	72					x				Зачет
2.9	Менеджмент и маркетинг в этнокультурных организациях.	2	72						x			Зачет
2.10	Безопасность жизнедеятельности	2	72						x			Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	13	468									
2.11	Русская традиционная культура	3	108			x	x					Экзамен
2.12	Традиционная культура народов России	3	108			x	x					Экзамен

2.13	Традиционная культура народов зарубежных стран	3	108			x	x						Экзамен
	Дисциплины по выбору студента	4	144									x	
2.14	Методика преподавания русской традиционной культуры	2	72									x	Зачет
2.15	Методика преподавания традиционной культуры народов России	2	72									x	Зачет
2.16	Методика преподавания мировой художественной культуры	2	72									x	Зачет
2.17	Методика исследований народной художественной культуры	2	72									x	Зачет
Б.3.	Профессиональный цикл	140	5040										
	Базовая часть	12	432										
3.1	Организация и руководство народным художественным творчеством	6	216			x	x	x					Экзамен
3.2	Педагогика народного художественного творчества	6	216			x	x	x					Экзамен
	Профильные модули	128	4608										
Б.3.1.	Профильный модуль №1 (Руководство этнокультурным центром)	128	4608										
	Базовая часть	88	3168										
3.3	История этнокультурных центров в России	8	288			x	x	x	x				Экзамен
3.4	Зарубежные этнокультурные центры	8	288					x	x	x	x		Экзамен
3.5	Основы государственного администрирования и муниципального управления.	4	144							x	x		Экзамен
3.6	Организация и руководство этнокультурными центрами	10	360					x	x	x	x	x	Экзамен
3.7	Этнология	2	72					x					Зачет
3.8	Этнография	4	144			x	x						Экзамен
3.9	Этнопсихология	4	144					x	x				Экзамен
3.10	Этническая история	4	144					x	x				Экзамен
3.11	Художественная культура народов России	8	288					x	x	x	x		Экзамен
3.12	История русского зарубежья	4	144					x	x				Экзамен
3.13	Межкультурные коммуникации	4	144								x	x	Экзамен
3.14	Международное культурное сотрудничество	4	144								x	x	Экзамен
3.15	Прикладная социология	6	216					x	x	x			Экзамен
3.16	Этнокультурное проектирование	6	216						x	x	x		Экзамен
3.17	Арт-менеджмент	4	144							x	x		Экзамен
3.18	Деловой этикет	4	144							x	x		Экзамен
3.19	Управление персоналом	4	144							x	x		Экзамен
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	40	1440										
3.20	Народные праздники	4	144	x	x								Экзамен
3.21	Народное песенное творчество	4	144	x	x								Экзамен
3.22	Народные музыкальные инструменты	4	144		x	x							Экзамен
3.23	Фольклорный театр	4	144	x	x								Экзамен
3.24	Народное декоративно-прикладное творчество	2	72									x	Зачет
3.25	Народный танец	4	144	x	x								Экзамен
3.26	Устное народное творчество	4	144	x	x								Зачет
	Дисциплины по выбору студента	14	504					x	x	x	x	x	
3.27	Традиционная культура региона	4	144							x	x		Экзамен
3.28	Традиционная культура народов Европы	6	216							x	x	x	Экзамен
3.29	Традиционная культура народов Востока	6	216							x	x	x	Экзамен
3.30	Фольклорная арт-терапия	4	144					x	x				Зачет
3.31	Русское красноречие	4	144					x	x				Зачет

3.15	Методика преподавания спецдисциплин	2	72								x	Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	40	1440									
3.16	Современная театральная культура	4	144						x	x		Экзамен
3.17	Детские и молодежные театры	4	144						x	x		Экзамен
3.18	Основы театральной критики	4	144						x	x		Экзамен
3.19	Русская драматургия	4	144	x	x							Экзамен
3.20	Зарубежная драматургия	4	144						x	x		Экзамен
3.21	Фольклорный театр	4	144					x	x			Экзамен
3.22	Устное народное творчество	2	72	x								Зачет
	Дисциплины по выбору студента	14	504					x	x	x	x	
3.23	Методика руководства детской театральной студией	6	216						x	x	x	Экзамен
3.24	Методика руководства самодеятельным кукольным театром	6	216						x	x	x	Экзамен
3.25	Основы психодрамы	4	144				x	x				Зачет
3.26	Психология художественного творчества	4	144				x	x				Зачет
3.27	Русское красноречие	4	144				x	x				Зачет
Б.3.4	Профильный модуль №4 (Руководство студией декоративно-прикладного творчества)	128	4608									
	Базовая часть	88	3168									
3.3	Теория и история народного декоративно-прикладного творчества	4	144	x								Экзамен
3.4	Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества	4	144						x	x		Экзамен
3.5	Художественная обработка дерева	8	288				x	x	x	x		Экзамен
3.6	Художественная керамика	6	216				x	x	x			Экзамен
3.7	Художественный текстиль	6	216					x	x	x		Экзамен
3.8	Художественные лаки	6	216						x	x	x	Экзамен
3.9	Народный костюм	10	360	x	x	x	x	x				Экзамен
3.10	Народная игрушка	4	144	x	x							Экзамен
3.11	Народное зодчество	4	144	x	x							Экзамен
3.12	Композиция	6	216	x	x	x						Экзамен
3.13	Живопись	6	216	x	x	x						Экзамен
3.14	Рисунок	6	216	x	x	x						Экзамен
3.15	Скульптура и пластическая анатомия	4	144	x	x							Зачет
3.16	Основы художественного конструирования	4	144				x	x				Экзамен
3.17	Методика преподавания народного декоративно-прикладного творчества	8	288					x	x	x	x	Экзамен
3.18	Основы музейно-выставочной работы	2	72								x	Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	40	1440									
3.20	Методика руководства детской студией народного декоративно-прикладного творчества	6	216						x	x	x	Экзамен
3.22	Организация и руководство народными художественными промыслами	6	216						x	x	x	Экзамен
3.23	Методика преподавания спецдисциплин	6	216						x	x	x	Экзамен
3.24	История изобразительного искусства	4	144				x	x				Экзамен
3.25	Организация и руководство школами народных ремесел	4	144						x	x		Экзамен
	Дисциплины по выбору студента	14	504				x	x	x	x	x	Экзамен
3.26	Народное декоративно-прикладное творчество региона	6	216						x	x	x	Экзамен

3.27	Компьютерный этнодизайн	6	216						x	x	x	Экзамен
3.28	Русское красноречие	4	144				x	x				Зачет
3.29	Психология художественного творчества	4	144				x	x				Зачет
3.30	Фольклорная арт-терапия	4	144				x	x				Зачет
Б.3.5	Профильный модуль № 5 (Руководство студией кино-фото-видеотворчества)	128	4608									
	Базовая часть	88	3168									
3.3	История любительского кино, фото-и видеотворчества.	2	72			x						Зачет
3.4	Методика руководства студией кино, фото - и видеотворчества.	4	144					x	x			Экзамен
3.5	История и теория аудиовизуальных искусств.	4	144	x	x							Экзамен
3.6	Режиссура аудиовизуального произведения.	10	360				x	x	x	x	x	Экзамен
3.7	Сценарное мастерство.	10	360				x	x	x	x	x	Экзамен
3.8	Съемочное мастерство.	14	504	x	x	x	x	x				Экзамен
3.9	Звуковое решение	2	72			x						Зачет
3.10	Аудиовизуальные технологии.	6	216	x	x	x						Экзамен
3.11	Фотомастерство	6	216	x	x	x						Экзамен
3.12	Съемочная техника и технологии	4	144	x								Экзамен
3.13	Организация кино, фото, видеопроцесса.	6	216						x	x	x	Экзамен
3.14	Основы актерского мастерства.	6	216	x	x	x						Экзамен
3.15	Дикторское мастерство.	2	72				x					Зачет
3.16	Видеотехника.	4	144	x	x							Экзамен
3.17	Кино, видеомонтаж.	4	144				x	x				Экзамен
3.18	Методика преподавания спецдисциплин.	4	144							x	x	Экзамен
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	40	1440									
3.20	Методика руководства любительской детской киностудией	6	216					x	x	x		Экзамен
3.22	Методика руководства детской фотостудией	6	216					x	x	x		Экзамен
3.24	Методика руководства детской видеостудией	6	216					x	x	x		
3.25	Анимационное кино	4	144				x	x				Экзамен
3.26	Основы кинокритики	4	144						x	x		Экзамен
	Дисциплины по выбору студента	14	504				x	x	x	x	x	
3.27	Любительское кино-фото-видеотворчество в регионе	6	216						x	x	x	Экзамен
3.28	Любительское кино-фото-видеотворчество в России	6	216						x	x	x	Экзамен
3.29	Любительское кино-фото-видеотворчество за рубежом	4	144						x	x		Экзамен
3.30	Русское красноречие	4	144				x	x				Зачет
3.31	Психология художественного творчества	4	144				x	x				Зачет
Б.3.6	Профильный модуль №6 (Теория и история народной художественной культуры)	128	4608									
	Базовая часть	88	3168									
3.3	Этнология	4	144				x	x				Экзамен
3.4	Регионоведение	2	72			x						Экзамен
3.5	Этническая история	4	144				x	x				Экзамен
3.6	Этнография	4	144		x	x						Экзамен
3.7	Этнолингвистика	2	72						x			Зачет
3.8	Этнопсихология	4	144					x	x			Экзамен
3.9	Мифология	4	144	x								Экзамен
3.10	Фольклористика	4	144				x	x				Экзамен
3.11	Художественная культура народов России	6	216				x	x	x			Экзамен
3.12	История русской культуры	4	144	x								Экзамен
3.13	Устное народное творчество	2	72	x								Зачет

3.14	Народный танец	6	216	x	x	x						Экзамен	
3.15	Народные музыкальные инструменты	6	216		x	x	x					Экзамен	
3.16	Народное песенное творчество	8	288	x	x	x						Экзамен	
3.17	Фольклорный театр	6	216	x	x	x						Экзамен	
3.18	Методы исследований народной художественной культуры.	6	216						x	x		Экзамен	
3.19	Методика преподавания теории и истории народной художественной культуры	12	432			x	x	x	x	x		Экзамен	
3.20	Информационные технологии в этнохудожественном образовании	4	144						x	x		Экзамен	
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	40	1440										
3.21	Народные праздники	6	216	x	x	x						Экзамен	
3.22	Культурная антропология	4	144							x	x	Экзамен	
3.23	Этнокультурное проектирование	4	144							x	x	Экзамен	
3.24	Аксиология народной культуры	4	144							x	x	Экзамен	
3.25	Народное декоративно-прикладное творчество	2	72							x		Зачет	
3.26	Основы демографии	2	72							x		Зачет	
3.27	Основы семиотики	2	72								x	Экзамен	
3.28	Научная и педагогическая этика	2	72							x		Зачет	
	Дисциплины по выбору студента	14	504				x	x	x	x	x		
3.29	Традиционная культура региона	4	144							x	x	Экзамен	
3.30	Традиционная культура народов Европы	6	216							x	x	x	Экзамен
3.31	Традиционная культура народов Востока	6	216							x	x	x	Экзамен
3.32	Фольклорная арт-терапия	4	144				x	x					Зачет
3.33	Русское красноречие	4	144				x	x					Зачет
3.34	Психология художественного творчества	4	144				x	x					Зачет
Б.4.	Учебная и производственная практики	10	360										
	Учебная	2недели								x			Зачет
	Производственная	5недель										x	Зачет
Б.5.	Физическая культура	2		x	x	x	x	x	x				Зачет
Б.6.	Итоговая государственная аттестация	8	288									x	
	Общая трудоемкость основной образовательной программы	240	8640										

Бюджет времени, в неделях

Курсы	Теоретическое обучение	Экзаменационная сессия	Учебная практика	Производственная практика	Итоговая государственная аттестация	Каникулы	Всего
I	36	6				10	52
II	36	6				10	52
III	36	6	2			8	52
IV	27	5		5	5	10	52
Итого:	135	23	2	5	5	38	208

Учебная практика (разделом практики может быть НИР)

6-й семестр

Производственная практика

8-й семестр

Итоговая государственная аттестация:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

8-й семестр

Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах):

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии	222
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)	10
Итоговая государственная аттестация	8
Итого:	240 зачетных единиц

IV. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Аннотации примерных основных образовательных программ профессионального образования по направлению подготовки Народная художественная культура /квалификация бакалавр/

Программы блока дисциплин этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла Б2

Национально-культурная политика

Цель курса: профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.

Место курса: курс принадлежит к базовой части этнохудожественного и этнопедагогического цикла. Для его освоения необходимы знания в объеме курса общеобразовательной школы.

Формируемые компетенции:

- быть способным понимать сущность и значение национальной культурной политики, являющейся основой формирования национального единства в современном обществе;
- владеть навыками формирования и осуществления комплексной культурной политики;
- быть способным развивать культурный потенциал и сохранять культурное наследие страны, уметь согласовывать культурные потребности и интересы различных групп и слоев многонационального общества

Основное содержание курса

1. Введение. Предмет, цель и задачи курса.
2. Ключевые понятия курса: «культурная политика», «национальная культурная политика».
3. Исторический контекст национальной культурной политики.
4. Централизованная национальная культурная политика и новые направления культурной политики в развитых странах.
5. Модели национальной культурной политики и страновые различия.
6. Роль государства в реализации национальной культурной политики и модели ее финансирования.
7. Современные концепции культурной политики: поиск эффективных моделей для России.

Теория и история народной художественной культуры

Цель курса

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и исторических знаний в области народной художественной культуры.

Задачи курса:

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций народной художественной культуры;
2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и различными видами русского народного творчества и творчества других народов России;
3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития традиционной художественной культуры в современных условиях.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс выполняет интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая единство этой системы. Он является связующим звеном между специальными и общенаучными дисциплинами.

Формируемые курсом компетенции

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации о сущности и аксиологических основах народной художественной культуры, ее исторических формах, основных видах и жанрах народного художественного творчества;
- готовность к овладению перспективными методами изучения, сохранения и развития народной художественной культуры;
- готовность к культуротворческой активности;
- способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ для населения.

Содержание курса

1. Введение. Цели и задачи курса. Структура курса.
2. Формирование понятия «народная художественная культура».
3. Фольклор в системе народной художественной культуры.
4. Проблемы исторической и социокультурной динамики народной художественной культуры.
5. Мифологические истоки народной художественной культуры.
6. Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах.
7. Народная художественная культура в традиционных формах семейно-бытовой жизни и досуга.
8. Игровые формы народной художественной культуры.
9. Виды русского народного художественного творчества.
10. Организация народного художественного творчества в современных условиях.
11. Научно-методическое обеспечение народного художественного творчества.

Теория и методика этнокультурного образования

Цель курса: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.

Задачи курса:

1. Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах современного этнохудожественного образования, о его взаимосвязях с различными отраслями педагогической науки.
2. Раскрыть роль этнохудожественного образования в современном мировом культурно-информационном пространстве, в государственной культурной и образовательной политике РФ.
3. Раскрыть роль и место теории и методики этнокультурного образования в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности.
4. Познакомить студентов с истоками этнохудожественного образования в России.
5. Познакомить студентов с преемственной системой этнохудожественного образования в России.
6. Раскрыть теоретические и методические основы этнохудожественного образования на различных уровнях данной системы (дошкольном, школьном, дополнительном, среднем специальном, высшем и послевузовском образовании).

Место курса в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части этнохудожественного и этнопедагогического цикла.

Формируемые курсом компетенции:

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации о методике преподавания этнохудожественных дисциплин на различных уровнях этнокультурного образования, об основных направлениях научных исследований в области этнохудожественного образования;
- способность разрабатывать и апробировать авторские инновационные программы для различных типов образовательных учреждений;
- способность конкретизировать полученные знания применительно к практике преподавания конкретной этнохудожественной дисциплины.

Содержание курса:

1. Вводная тема.
2. Ключевые понятия курса.
3. Истоки этнохудожественного образования в истории педагогики.
4. Роль и место этнохудожественного образования в современном мировом культурно-образовательном пространстве.
5. Этнохудожественное образование в дошкольных учреждениях.
6. Этнохудожественное образование в начальной школе.
7. Этнохудожественное образование в средней школе.
8. Дополнительное этнохудожественное образование.
9. Среднее специальное этнохудожественное образование.
10. Высшее и послевузовское этнохудожественное образование.
11. Научные исследования в сфере этнохудожественного образования.

Безопасность жизнедеятельности

Цель курса: формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Задачи курса:

1. Овладение теоретическими знаниями основ безопасности жизнедеятельности;
2. Освоение современных методов планирования и осуществления мероприятий по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях
3. Овладение практическими навыками, необходимыми для проведения спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Место курса в структуре профессиональной подготовки:- курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе формирования бакалавра.

Формируемые компетенции:

- способность к созданию благоприятного комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- способность к проведению идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- способность к предоставлению информации прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки и управления рисками;
- готовность к разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- способность к применению методов и процедур по обеспечению устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- способность принятия решений по защите сотрудников, студентов и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

Содержание курса:

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
2. Человек и среда обитания.
3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факторов на человека, среду обитания и защита от них.
4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
5. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Основы музейно-выставочной работы

Цель курса: ознакомить студентов с организацией музейного дела и выставочной работы, с разными видами музейной деятельности.

Задачи курса:

1. Овладение теоретическими знаниями об организации и функционировании музеев, основных видах их деятельности;
2. Овладение практическими навыками научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и просветительно-педагогической деятельности;
3. Освоение современных форм и методов работы с коллективами музеев.

Место курса в структуре профессиональной подготовки:- курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Данная дисциплина является необходимой составной частью подготовки специалистов в области народной художественной культуры и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Мировая художественная культура», «Русская традиционная культура», «Традиционная культура народов зарубежных стран».

Формируемые компетенции:

- готовность к разработке и реализации научной концепции как аргументированное определение целей и задач музея, содержания, форм и методов его деятельности;
- способность к применению методов, форм организации научной, просветительской, экспозиционной деятельности в музее;
- способность к созданию новых разработок в области музейной педагогики, теории музейной коммуникации;
- готовность к разработке и реализации музейной экскурсионной деятельности;
- способность к применению разнообразных форм и методов работы музея с посетителями.

Содержание курса:

1. Музей в системе социальной коммуникации. Музей как социокультурный институт.
2. Музей в системе учреждений науки, образования и культуры. Классификация музеев. Музейная сеть.
3. Научная концепция музея.
4. Музейный предмет в системе исторических и естественнонаучных источников. Проблемы музейного источниковедения.
5. Государственный музейный фонд.
6. Музейное собрание как источниковая база профильных научных исследований.
7. Научно-фондовая и учетно-хранительская деятельность музея. Проблемы компьютеризации фондов.
8. Экспозиционно-выставочная деятельность, ее основные формы.
9. Музейный менеджмент и маркетинг. Издательская деятельность и реклама музея.
10. Музейная педагогика. Музей в системе образовательно-воспитательных учреждений. Детские музеи в России и за рубежом
11. Экскурсионная работа. Методика подготовки и проведения экскурсии в музейной экспозиции и немuseumной среде.

Менеджмент и маркетинг в этнокультурных организациях

Цель курса: формирование базовых знаний о закономерностях организационного развития и особенностях управления организациями в этнокультурной сфере.

Задачами курса являются:

1. Приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента и маркетинга;
2. Понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме;
3. Освоение современных методик управления в этнокультурной сфере;
4. Формирование навыков анализа внешнего окружения организации, выбора и реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие;

5. Освоение основных методов маркетингового исследования, анализа и продвижения услуг в этнокультурной сфере;
6. Исследование своего управленческого стиля, выявление областей ближайшего развития своих лидерских качеств и навыков управления персоналом.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров и ориентирован на студентов, обладающих различным опытом работы и не имеющих специального управленческого образования, желающих повысить свою квалификацию до уровня, соответствующего современным международным требованиям.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть культурой системного мышления;
- быть способным к обобщению, анализу, оценке конкурентного положения организации в этнокультурной отрасли, постановке организационных целей, выбору направлений, методов и ресурсов для их достижения;
- готовность к овладению современными особенностями маркетингового, финансового, HR-подходов к управлению организацией в этнокультурной сфере;
- готовность к освоению современных методов планирования и реализации проектов, работы с персоналом, навыков анализа проблемных ситуаций, выработки решений, навыков организационного развития и развития своей менеджерской компетентности;
- готовность к осуществлению надлежащего управленческого вмешательства и принятия результативных решений, связанных с управлением командами, проектами и отделами;
- использование научных методов сбора и обработки маркетинговой информации при проведении маркетингового исследования.

Содержание курса:

1. Роль менеджера в организации этнокультурной сферы.
2. Организационное управление. Решение управленческих проблем.
3. Управление людьми. Эффективное взаимодействие.
4. Маркетинговые подходы к управлению организацией.
5. Финансовый анализ деятельности организации этнокультурной сферы.
6. Основы бизнес планирования.
7. Влияние, власть и эмоциональный интеллект.

Мировая художественная культура

Цель курса: формирование у студентов системы знаний о мировой художественной культуре как достоянии всего человеческого сообщества в различные исторические эпохи и применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания в области народной художественной культуры, знание национально-культурных традиций народов России.

Формируемые компетенции:

- знать основные этапы развития и шедевры мировой художественной культуры, роль и место в ней национально-культурных традиций народов России и зарубежных стран;
- содействовать распространению в обществе информации о народной художественной культуре России и зарубежных стран;
- уметь обращаться к проблемам и темам мировой художественной культуры для самостоятельного научного исследования.

Основное содержание курса:

1. Художественная культура России.
2. Художественная культура зарубежных стран.

3. Восток и Америка: художественные контрасты разных цивилизаций.
4. Художественная культура XX начала XXI веков.

Журналистика в этнокультурной сфере

Цель курса: формирование у студентов основ журналистского образования и умение в доступной форме преподнести этнокультурную информацию в периодической печати.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Курс содержит теоретическую и практическую части. Для его освоения необходимы знания по лексике, стилистике, по риторике и культуре речи в объеме курса общеобразовательной школы и элементарные умения литературного редактирования и цитирования, работа со словарем; базовые знания по народной художественной культуре.

Формируемые компетенции:

- быть способным к восприятию и пониманию информационного материала в области народной художественной культуры;
- знание особенностей журналистики в этнокультурной сфере;
- осознавать роль журналистики в духовно-идеологическом просвещении общества;
- умение освещать этнокультурную информацию в периодической печати;
- знать основные виды и жанры журналистики;
- умение владеть основными приемами и технологиями в области журналистики;
- уметь в доступной форме преподнести научную терминологию этнокультурного и этнохудожественного характера;
- совершенствование умения литературного редактирования и цитирования.

Основное содержание курса:

Раздел I. Теоретические и исторические основы журналистики

1. Журналистика как наука. Функции журналистики.
2. Истоки, история и становление журналистики.
3. История отечественной журналистики.
4. Особенности журналистики как этнополитического и этнокультурного явления.
5. Освещение этнокультурной информации в средствах печати.
6. Проблемы развития русской культуры в периодической печати.
7. Журналистика в области национально-культурного развития полиэтничного региона. Этническая журналистика.
8. Место и значение журналистики в системе межнациональных отношений.
9. Духовно-идеологические функции журналистики.
10. Потенциал журналистики в достижении национального единства.
11. Этнодемографические проблемы в журналистском отражении.

Раздел II. Журналистика как массово-информационная деятельность в этнокультурной сфере: практическая часть

1. Виды и жанры журналистики.
2. Заметка. Общее понятие. Заметка о проведении фестиваля, народного праздника, выставки декоративно-прикладного творчества и т.п.
3. Интервью. Беседа. Технология интервью. Мастерство ведения беседы.
4. Репортаж. Виды репортажа. Изобразительные средства и технология написания репортажа. Репортаж о проведении народного праздника, выставки и т.д.
5. Статья. Виды. Публицистическая и научная статья. Подготовка и написание научных тезисов.
6. Статья в научный журнал.
7. Журналистское исследование этнокультурной проблематики.
8. Этнологическая культура журналиста. Толерантность как принцип журналистской деятельности.

Этнокультурная деятельность СМИ

Цель курса: формирование у студентов системы знаний о этнокультурной деятельности средств массовой информации и умение применять и использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания в области народной художественной культуры и элементарные знания в области СМИ.

Формируемые компетенции:

- быть способным понимать сущность, специфику, основные цели, задачи, формы, методы и проблемы деятельности телевидения, радио, журналов и других средств массовой информации в области народной художественной культуры;
- осознавать роль СМИ в обществе и их влияние на подрастающее поколение;
- содействовать формированию общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия народов России, шедевров народного художественного творчества;
- владеть социальными и психолого-педагогическими методами сбора, анализа и обобщения эмпирической информации о народной художественной культуре и уметь применять ее в своей творческо-исследовательской и профессиональной деятельности;
- воспринимать и уметь компилировать этнокультурную информацию для освещения в СМИ (например, для кабельного телевидения);
- участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций разных народов, шедевров народного художественного творчества;
- уметь разрабатывать этнокультурные образовательные телепрограммы;
- уметь проводить информационно-консультативные мероприятия этнокультурного характера.

Основное содержание курса:

1. Из истории развития средств массовой информации (СМИ).
2. Обмен этнокультурной информацией в различных сферах деятельности.
3. Сущность понятия «СМИ», его применение в общественной, научной, деловой и социокультурной сферах. Классификация типов СМИ.
4. Особенности российского информационного пространства на современном этапе.
5. Роль СМИ в формировании духовно-нравственных ценностей и межэтнической толерантности в жизни общества.
6. Освещение проблемы этнокультурного развития народов России в СМИ (телевидение, радио, пресса, Интернет, детские и молодежные СМИ и др.). Этнокультурный сценарий телепередачи.
7. Средства массовой информации как один из важнейших участников межэтнических отношений.
8. Повышение этнокультурной деятельности СМИ. Этнокультурная политика СМИ и ее эффективность.
9. Роль электронных СМИ и сети Интернет в этнокультурном развитии народов России.
10. СМИ и этнокультурные проблемы мировой глобализации.
11. Роль средств массовой информации в современном обществе.

Этнопедагогика

Цель курса: овладение этнопедагогикой, реализация лучших традиций народной педагогики и на этой основе приобщение подрастающего поколения к культуре предков.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Курс «Этнопедагогика» предлагается студентам, когда они уже освоили основные профессиональные дисциплины: этнологического и психолого-педагогического цикла. В рамках этого курса они получают возможность обогатить свои представления новыми научными данными, новыми подходами и достичь более глубокого понимания в области народной художественной культуры, этнокультурного профессионального образования.

Формируемые компетенции

В результате изучения курса «Этнопедагогика» студенты должны

Знать:

- основные термины и понятия этнопедагогики;
- основные этапы развития этнопедагогики как науки о народном воспитании;
- основные направления (концепции) и исследователей в области этнопедагогики;
- взаимосвязи этнопедагогики с семейной педагогикой, с этнопсихологией, с педагогикой среды, с экологическим воспитанием и образованием;
- основные средства, приемы и методы традиционного воспитания;
- систему ценностей того или иного народа;
- роль и место народного педагогического наследия в художественной культуре современности;
- значение знаний народного воспитания в современном образовании.

Уметь:

- находить различия этнопедагогики от классической педагогики;
- отличать средства и факторы народного воспитания;
- объяснять и формулировать этнопедагогические проблемы;
- сформировать свое оценочное суждение о народном воспитании;
- пользоваться средствами и методами народной педагогики и применять их на практике;
- самостоятельно и творчески обращаться к проблемам этнопедагогики.

Основное содержание курса:

1. Теоретические и исторические основы этнопедагогики.
2. Народный идеал в системе нравственных ценностей.
3. Средства и факторы народного воспитания. Этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей.

Программы блока профессиональных дисциплин БЗ

Организация и руководство народным художественным творчеством

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.

Задачи дисциплины:

1. Осветить исторические аспекты развития народного художественного творчества;
2. Раскрыть психолого-педагогические особенности творческого процесса;
3. Изучить основы организации руководства народным художественным творчеством.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации об опыте организации художественного творчества на разных исторических этапах, современном состоянии и тенденциях развития художественного творчества, специфике организации народного

художественного творчества в различных учреждениях и организациях, особенностях творческого и педагогического процессов;

- способность прогнозировать перспективы развития народного художественного творчества;
- способность использовать основы менеджмента в организации конкурсов, фестивалей, концертов, выставок;
- готовность к оказанию методической помощи руководителям коллективов художественной направленности.

Содержание курса:

1. Введение.
2. Творчество как специфический вид деятельности.
3. Теоретические аспекты художественной самодеятельности.
4. Любительское объединение как специфическая форма организации художественного творчества
5. Научно-методическое управление художественным творчеством.

Педагогика народного художественного творчества

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах педагогики народного художественного творчества.
2. Познакомить студентов с историческими основами педагогики народного художественного творчества.
3. Раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности.
4. Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими основами педагогики народного художественного творчества, основными источниками и каналами информации о народном художественном творчестве.
5. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организации и педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами.
6. Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации об опыте организации и педагогического руководства народным художественным творчеством на разных исторических этапах, современном состоянии и тенденциях развития художественного творчества, специфике педагогического руководства народным художественным творчеством в различных учреждениях и организациях, особенностях творческого и педагогического процессов;
- способность прогнозировать перспективы развития народного художественного творчества;
- способность конкретизировать полученные знания применительно к практике руководства любительским (самодеятельным) коллективом.

Содержание курса:

1. Введение.
2. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества.
3. Исторические основы педагогики народного художественного творчества.
4. Методика педагогического руководства коллективом народного художественного творчества

**Аннотации программ профильных модулей
и программы профильных модулей
Профильный модуль №1**

История этнокультурных центров в России

Цель курса: формирование базовых знаний об истории возникновения и развития этнокультурных центров в России

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс относится к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров систем образования, культуры и социальной защиты.

Формируемые курсом компетенции:

- культурно - исторического мышления;
- научно-исследовательской и методической работы;
- организационно-управленческой практики

Содержание курса:

1. Понятия: национально-этническое самосознание, этнизация и деэтнизация, этническая идентификация личности в традиционной и современной культуре.
2. Традиционная культура, календарная и семейная обрядность и праздничность, православное воспитание как среда формирования русской этнической культуры и самосознания в период древнерусской культуры (X – XII).
3. Элементы этнокультурного образования и воспитания в системе светского и церковного образования в XVIII веке (эпоха Петра Великого, «Русское просвещение» второй половины века).
4. Образовательные модели XIX века: училища и гимназии, российские вузы. Отражение принципа «Православие. Самодержавие. Народность». Отражение этнокультурного компонента в содержании начального образования. К.Д.Ушинский и П.Ф.Каптерев как основоположники этнокультурной и этнопедагогической составляющей русской педагогики.
5. Народный дом как предвестник этнокультурного центра.
6. Учреждения этнокультурной направленности советского периода. Сетевые (ДНТ) и локально – автономные типы учреждения. Формирование правового поля ЭКЦ в постперестроечный период. Образовательные модели ЭКЦ как учреждений доп. образования детей (УДОД). Уставы и виды деятельности.

Организация и руководство этнокультурными центрами

Цель курса: формирование знаниевого компонента о содержании работы этнокультурных центров, их структурных моделей, навыков организационно-административного управления с целью сохранения и развития национально-этнических традиций, возвращение их в востребованную практику, подготовка «носителей» этнохудожественного творчества.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс относится к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров систем образования, культуры и социальной защиты.

Формируемые курсом компетенции:

- общие и профессиональные в области этнических культур; этнокультурной компетентности;
- специальные в области управления, методического руководства деятельностью учреждения этнокультурной ориентации, реализации его миссии.

Содержание курса:

1. Понятие «этнокультурный центр» (ЭКЦ). Классификации по содержанию работы, структуре, видам управления и финансирования ведомственно-отраслевой принадлежности.

2. Сравнительная характеристика модели ЭКЦ с родственными типами учреждений: национально-культурными центрами, центрами и домами народного творчества.
3. Исторические аналогии в отечественной традиции XIX века – российские народные дома: принципы функционирования, предназначение. Современные зарубежные аналоги этнокультурных и этнохудожественных площадок (европейская, американская модели, инокультурные землячества и диаспоры).
4. Организационно-административные, психолого-педагогические и финансово-экономические методы управления деятельностью ЭКЦ. Стратегическое и операционное планирование. Ориентация на факторы обрядности и приуроченности, закон фольклора (совокупность художественно-эстетического и утилитарно-прикладного начал) и признаков этнокультуры в организации культурно-просветительного и образовательного процесса в ЭКЦ.

Международное культурное сотрудничество

Цель курса: формирование базовых знаний о теории межкультурных коммуникаций на международном уровне, навыков разработки социокультурных проектов системы «диалога культур», управленческих умений выработки позиций «культурного релятивизма» и высокого уровня толерантности участников межкультурного сотрудничества.

Задачи курса: освоение источников по описанию успешных исторических моделей международного культурного сотрудничества, теории «диалога культур» М.Бахтина, навыков стабилизирующего и конструктивного менеджмента.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс относится к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров систем образования, культуры и социальной защиты.

Формируемые курсом компетенции:

- организационно-управленческие;
- научно-исследовательские и прогностические в области НХК и искусства;
- специальные методико-практические и коммуникационные на межэтническом, межнациональном и межкультурном уровнях.

Содержание курса:

1. Коммуникативность, каналы и языки коммуникации, принципы диалога и конфликта в межличностных и межкультурных контактах.
 2. Объект, мотив и инцидент в конфликтной ситуации. Виды конфликтных ситуаций, конфликтная деятельность и исходы конфликта. Путь от противодействия к партнерству.
 3. Народная художественная культура и искусство как материал межкультурного диалога.
 4. Формы эффективного международного сотрудничества. Культуроохранные и культуротворческие практики. Деятельность СМИ и информационно - культурных центров в области международного сотрудничества.
1. Автономные и циклические проекты международного культурного сотрудничества. Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области культуры и просвещения. Правовое и экономическое сопровождение проектов.

Этническая история

Цель курса: изучение происхождения и этнической истории народов России, особенности их взаимодействия между собой.

Задачи курса:

1. Выявление различных вариантов жизнедеятельности этносов;
2. Определение особенностей взаимодействия их культур;
3. Выделение основных типов и видов этнических процессов;
4. Характеристика современного состояния и тенденций развития.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров систем образования, культуры и социальной защиты.

Формируемые компетенции:

1. Владение основами теории этногенеза;
2. Знание состава древних племен;
3. Осведомленность о начале взаимодействия между соседними племенами и народами и его результатах.

Содержание курса:

1. Предметная область и объекты этнической истории.
2. Источники и методы воссоздания ранних этапов этнической истории.
3. Предыстория населения Северо-Восточной Евразии. Этническая карта расселения.
4. Соседи скифов и другие народы Северной Евразии в скифскую эпоху.
5. Великое переселение народов III-VIII вв.
6. Проблема происхождения славян и начало славянской истории.
7. Проблема исторических судеб народов России.

Этнография

Цель курса: освоение студентами знаний в области этнографии народов России и зарубежных стран.

Задачи курса:

1. Ознакомление с этнической спецификой быта и культуры народов мир;
2. Изучение национальных традиций народов-этносов, сформировавшихся в различной природной среде;
3. Анализ геополитической, демографической и социально-экономической обстановки;
4. Использование систематических данных о материальной культуре и сведений об основных ХКТ - хозяйственно-культурных типах;
5. Выделение историко-культурных областей, сложившихся в результате общности исторических судеб, традиционных культур и культурных связей этносов, проживающих в пределах данной территории.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной, профессиональной подготовки руководителей этнокультурным центром и ориентирован на студентов и бакалавров, стремящихся повысить свои знания этнических культур.

Формируемые курсом компетенции:

- знание народоведческих дисциплин;
- выявление места народной художественной культуры в культуре этноса;
- ориентирование в комплексной проблематике этнография-фольклор.

Содержание курса:

1. История этнографической науки в России.
2. Классификация этносов.
3. Этническая карта России.
4. Религиозный состав населения России.
5. Традиционные занятия. Орудия труда.
6. Поселения.
7. Типы традиционных жилищ.
8. Одежда и украшения.
9. Национальная кухня и домашняя утварь.
10. Обряды жизненного цикла.

11. Семейно-брачные отношения.
12. Типы традиционной социальной организации.
13. Психические типы представителей этноса. Этнические стереотипы поведения.
14. Этнография восточнославянских народов.
15. Этнография северо-запада Европейской части России.
16. Этнография народов Поволжья.
17. Этнография народов Северного Кавказа.
18. Этнография народов Сибири.
19. Этнография народностей Севера и Дальнего Востока.

Этнология

Цель курса: ознакомление студентов с теорией возникновения, развития и функционирования этносов и их самобытных культур.

Задачи курса:

1. Ознакомить с основными теоретическими направлениями в истории общественной мысли, посвященными исследованию функционирования этносов и их культур;
2. Помочь студентам овладеть специальной терминологией и понятийным аппаратом;
3. Дать правильное, научно обоснованное представление о причинах возникновения и характеристиках различий между этносами и их культурами;
4. Предоставить возможность студентам сделать собственные выводы о происходящих этнокультурных процессах в современном мире.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной, профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров и ориентирован на студентов и бакалавров, желающих приобрести научно-теоретическую квалификацию, соответствующую современным международным требованиям.

Содержание курса:

1. Введение.
2. Предметная область этнологии.
3. История науки.
4. Эволюционизм.
5. Диффузионизм.
6. Социологическая школа.
7. Функционализм.
8. Структурализм.
9. Культурный релятивизм.
10. Основные понятия об этносе.
11. Происхождение этносов.
12. Принципы классификации этносов.
13. Географическая классификация.
14. Антропологическая классификация.
15. Лингвистическая классификация.
16. Хозяйственно-культурная классификация.
17. Этническая идентичность.
18. Основы этнической психологии.
19. Этническая культура
20. Этнические процессы в современном мире.

Профильный модуль №2
(Руководство самостоятельным хореографическим коллективом)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Методика преподавания классического танца

Рекомендуется для направления подготовки 071500 – Народная художественная культура

Квалификации (степени) выпускника - бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины: изучение методики преподавания классического танца. Освоение школы, традиций и новаторства, накопленных отечественной балетной хореографией. Суммирование разнообразных теоретических и практических знаний, способствующих формированию педагога-хореографа. Развитие пластичности, музыкальности и выразительности движения.

Задачи программы по методике преподавания классического танца заключаются в:

- изучении основных элементов классического танца;
- овладении навыками координации движений, устойчивостью;
- работе над усложнениями сочетания движений;
- освоении техники прыжков и вращений;
- совершенствовании, закреплении и отработке пройденного материала;
- знании стилизованных особенностей исполнения комбинаций в зависимости от характера музыки;
- развитии артистичности и индивидуальности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В системе высшего образования предмет «Методика преподавания классического танца» является основной и сложной формой профессиональной хореографии. Классический танец учит культуре и грамотности исполнения, без которых немислимы ни один сценический танец. Он постоянно обогащается новыми пластическими формами, способствует эффективности образовательного, воспитательного и художественного творческого процесса в подготовке специалистов в области хореографического искусства. Изучение предмета «Методика преподавания классического танца» тесно связано с изучением дисциплин «Мастерство хореографа», «Теория и история хореографического искусства», «Методика преподавания дуэтного танца», «Методика преподавания народно-сценического танца», «Методика преподавания современных направлений в хореографии» и других.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства;
- осознание социальной значимости будущей профессии, овладение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способность планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода;
- способность руководить художественно-творческой деятельностью хореографического коллектива;
- владение методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников хореографического коллектива;
- участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения культурного наследия хореографического творчества.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

исторический процесс становления и развития системы обучения классическому танцу;

теоретические основы методики исполнения движений классического танца;
 принципы музыкального оформления урока классического танца

Уметь:

применять полученные знания в самостоятельной педагогической и творческой деятельности;
 создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе классического танца;
 осуществлять подбор музыкального материала; использовать учебную, учебно-методическую
 и научную литературу в профессиональной деятельности.

Владеть:

методикой педагогической, постановочной и репетиционной работы в области классического
 танца;
 техникой исполнения движений классического танца;
 навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций;
 методикой работы с концертмейстером.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Лекции					
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)					
Общая трудоемкость	часы				
	зачетные единицы				

5. Содержание дисциплины

Раздел I. Введение. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины «Методика преподавания классического танца». Научные основы и практическая направленность теории и методики классической хореографии. Требования к освоению курса. Рекомендации по самостоятельной работе студентов и контроль за освоением методики классического танца.

Тема 1. Классический танец как основа хореографического образования

Истоки классического танца. Исторический процесс формирования и развития системы классического танца. Возникновение и развитие техники классического танца. Русская школа классического танца. Состояние и тенденции развития классического танца в современном культурном пространстве.

Тема 2. Принципы музыкального оформления урока классического танца

Музыкальные формы и стили классической хореографии. Подбор музыкального материала для урока классического танца. Работа с концертмейстером по подбору музыкального материала для сочинения учебных и танцевальных комбинаций и композиций.

Тема 3. Выдающиеся педагоги классического танца – хранители педагогических и исполнительских традиций русской балетной школы

Творческая и педагогическая деятельность А.Я.Вагановой. Выдающиеся ученицы А.Я.Вагановой: М.Т.Семенова, Г.С.Уланова, Н.М.Дудинская и др. Школа мужского исполнительства в русском

балете. Педагогическая система Н.И.Тарасова. Учебно-методическое наследие – труды Н.Базаровой, В.Мей, С.Головкиной, Е.Валукина Л.Ярмолович и других.

Раздел II. Изучение основных элементов экзерсиса у станка и на середине зала

Тема 1. Основные понятия классического танца

Позиции ног. Plie. Epalement. Позы croisee et effacee вперед и назад. Понятие en dehors et en dedans. Овладение устойчивостью - aplomb.

Тема 2. Форма классического танца – battements.

- 1) battement tendu:
 - simple из I и V позиции ног
 - с demi plie
 - с опусканием пятки во II позицию
 - с demi plie во II и IV позиции без перехода и с переходом
 - passé par terre
 - double
 - во всех маленьких и больших позах
 - pour batterie
- 2) battement tendu jete
 - с I и V позиции в сторону, вперед, назад
 - с demi plie
 - piques
 - balanoir
 - во всех маленьких и больших позах
- 3) battement fondu
 - в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45°
 - на полупальцах
 - в маленьких и больших позах на всей стопе носом в пол, на 45° и на полупальцах
 - double на всей стопе и на полупальцах
 - с plie-releve, demi-rond et rond de jamb en face из позы в позу
 - на 90 en face, в позах на всей стопе и на полупальцах
- 4) battement soutenu
 - в сторону, вперед, назад, носком в пол, на 45°
 - с подъемом на полупальце en face, в маленьких позах, носком в пол и на 45
 - на 90 на всей стопе, на полупальцах, в позах
- 5) battement frappe
 - в сторону, вперед, назад носком в пол, на 45°
 - во всех направлениях на полупальцах
 - во всех позах
 - с releve на полупальцах
- 6) double battement frappe
 - в сторону, вперед, назад на всей стопе, на 45, на полупальцах
 - во всех позах на полупальцах
 - с releve на полупальцах
 - во всех направлениях и позах с окончанием в demi plie
- 7) petit battement sur le cou-de-pied
 - на всей стопе
 - на полупальцах
- 8) battement battus sur le cou-de-pied
 - вперед и назад en face et epalement
- 9) battement retires sur le cou-de-pied et 90°
- 10) battement releve lents
 - на 45°, 90°
 - с I, V позиций в сторону, вперед, назад
 - в позах croisee, effacee, ecartee вперед, назад
 - attitude effacee et croisee
 - II arabesque
 - passé при переходе из позы в позу
 - во всех направлениях en face и в позах с подъемом на полупальцы и на demi plie

- с plie –releve
- с plie-releve et demi-rond de jambe en face и из позы в позу
- 11) Battement developpes
 - вперед, в сторону, назад
 - passé во всех направлениях
 - в позах croise, efface, ecartee вперед и назад, attitude efface et croisee, II arabesque
 - passé при переходе из позы в позу
 - во всех направлениях en face и в позах с подъемом на полупальцы и на demi plie
 - с plie-releve
 - с plie-releve et demi-rond de jambe en face и из позы в позу
 - ballotes
 - tombe en face и в позах, оканчивая носком в пол и на 90°
 - с коротким balance
- 12) grand battement jetes
 - I, V позиции вперед, в сторону, назад
 - в больших позах
 - pointes en face и в позах
 - passé par terre с окончанием на носок вперед или назад
 - developpes («мягкий»(battement) на всей стопе и на полупальцах
 - balancoir (вперед и назад)
 - passe на 90°
- 13) battement divise en quarts

Тема 3. Виды Rond de jambs

3.1. rond de jambe par terre

- demi-rond et rond de jambe par terre en dh et en dd
- rond de jambe par terre en dh et en dd на demi plie
- 1) demi-rond de jambe на 45° en dh et en dd на всей стопе и на полупальцах
- 2) rond de jambe на 45° en dh et en dd на всей стопе, на полупальцах, на demi plie
- 3) demi-rond de jambe et grand- rond de jambe на 90° en dh et en dd
- 4) demi et grand rond de jambe на 90° , demi plae en dh et en dd
- 5) demi et grand rond de jambe developpe на полупальцах en face и из позы в позу
- 6) grand rond de jambe jete en dh et en dd

3.2. Rond de jambs en l'air

- en dh et en dd на всей стопе, на полупальцах
- с окончанием в demi plie
- с plie-releve et releve на полупальцах
- double на всей стопе, на полупальцах, с окончанием в demi plie
- на 90° на всей стопе, на полупальцах

Тема 4. Позиции рук. Формы cor de bras в классическом танце.

- 1) Позиции рук: 1,2,3. Подготовительное положение рук.
- 2) I, II, III, IV, V, VI формы cor de bras

Тема 5. Связующие и вспомогательные движения.

- 1) Pas de bourree
 - переменной ног
 - без перемены ног
 - dessus-dessous
 - en tournant
- 2) pas de bourree suivi
- 3) pas couru
- 4) pas coupe
- 5) flic-flac
- 6) passé
- 7) temps releve
 - petit temps releve

- grand temps releve

Раздел III. Позы классического танца.

Тема 6. Позы croisee et effacee

- вперед и назад
- носком в пол, на 45°, на 90°.
- приемом releve lent et developpe

Тема 7. Attitudes. Его разновидности.

- croisee et effacee вперед и назад

Тема 8. Arabesques. Виды arabesques.

- I arabesque носком в пол, 45°, 90°.
- II arabesque носком в пол, 45°, 90°.
- III arabesque носком в пол, 45°, 90°.
- IV arabesque носком в пол, 45°, 90°.

Тема 9. Ecartee. Разновидности ecartee.

- ecartee назад носком в пол, 45°, 90°
- ecartee вперед носком в пол, 45°, 90°

Тема 10. Temps lie. Формы и приемы исполнения temps lie

- temps lie par terre
- temps lie с par de brass
- temps lie на 90° с переходом на всю стопу
- temps lie на 90° с переходом на полупальцы
- temps lie par terre с pirouette en dh et en dd.

Раздел IV. Allegro (прыжки)

Тема 11. Основные группы прыжков

- 1) воздушные прыжки
- 2) партерные прыжки

Тема 12. Виды прыжков

- 1) прыжки с двух ног на две
- 2) прыжки с двух ног на одну
- 3) прыжки с одной ноги на другую
- 4) прыжки комбинированные и состоящие из нескольких элементов

Тема 13. Последовательность изучения прыжков

1. temps leve sauté по I,II,V позиции

- petit changement de pieds
- pas echarpe во II позицию
- pas assemble с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en face
- pas glissade с продвижением в сторону, вперед и назад en face
- pas balance
- sissonne fermee в сторону, вперед и назад en face
- sissonne simple
- petit pas chasse en face вперед
- pas jete с открыванием ноги в сторону
- трамплинные прыжки по I и II позициям

2. temps leve saute по IV позиции

- grand changement de pieds
- changement de pieds tn tournant на ¼ и ½ оборота
- grand pas echarpe на II, IV позиции на croisee et effacee
- pas echarpe на II, IV позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в положении sur le soude-pied
- pas assemble открыванием ноги вперед и назад на croisee et eff
- double pas assemble
- sissonne simple в маленьких позах
- pas jete с открыванием ноги вперед и назад

- pas glissade во всех направлениях и в маленьких позах
 - pas coupe
 - pas chasse en face во всех направлениях и в позах
 - pas de chat
 - sissonne fermee в позах
 - sissonne ouverte pas developpe на 45° en face и в позах
 - pas emboite вперед и назад sur le cou-de-pied на 45° на месте и с продвижением
 - pas de basque вперед и назад
 - pas balance en tournant по ¼ круга
 - temps leve в позах I, II arabesques (сценический сиссон)
3. temps sauté по V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад
- changement de pieds с продвижением вперед, в сторону и назад
 - pas echappe на II, IV позиции en tournant по ¼ и ½ оборота
 - pas assemble et double с продвижением en face и в позах
 - sissonne simple en tournant en dh et en dd по ½ оборота
 - pas jete с продвижением во всех направлениях, en face и в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45°
 - pas de chat (с броском ног назад)
 - temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied
 - sissonne ouverte на 45 в маленьких позах, на месте и с продвижением
 - sissonne tombee en face и в позах
 - temps lie caute
 - pas ballonne в сторону, вперед, назад, en face и в позах на месте и с продвижением
 - entrechat-quatre
 - royale
 - tour en l'air
4. pas echappe battu с усложненной заноской
- pas echappe battu с окончанием на одну ногу
 - pas assemble battu
 - pas brise вперед и назад
 - temps leve с одной ногой поднятой на 45° во всех направлениях и позах
 - pas assemble в продвижении с приемов: pas glissade, coupe- шаг
 - pas jete с продвижением с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах
 - grand sissonne ouverte во всех позах
 - sissonne simple en tournant en dh et en dd по ½ оборота
 - sissonne simple en tournant по целому обороту en dh et en dd
 - pas emboite en tournant на месте и с продвижением
 - grand pas emboite
 - grand pas chasse во всех направлениях и позах, с разных приемов
 - rond de jambe en l'air sauté с приема sissonne ouverte
 - pas jete ferme во всех направлениях и позах
5. pas assemble en tournant (по ¼ поворота)
- pas brise вперед и назад
 - pas ballotte носком в пол, на 45°
 - pas faille вперед и назад
 - sissonne fondue
 - grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением
 - sissonne simple en tournant en dh, en dd
 - sissonne ouverte pas developpe en tournant en dh et en dd с окончанием в сторону на 45°
 - grande sissonne tombee во всех направлениях и позах
 - rond de jambe en l'air sauté en dh et en dd
 - grand pas assemble в сторону и вперед с приемов: с V позиции, coupe - шага, pas glissade, sissonne tombee, developpe-tombe вперед
 - grand pas jete вперед в позах: attitude croisee, III arabesque с V позиции и шага coupe, attitude effacee, I II arabesques с V позиции, coupe- шага и pas glissade
 - grand pas de chat
 - temps leve в позах на 90°

- pas cabriole на 45° вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombe
- pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали
- grand pas assemble en tournant с продвижением в сторону с coupe- шага и с продвижением по диагонали вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas chasse
- grand fouette sauté en face, из позы в позу
- pas jete interlace (перекидное жете) на eff et croise по прямой линии и по диагонали с приемов: coupe-шаг, pas chasse
- saut de basque в сторону и по диагонали с приемов: coupe-шаг, pas chasse

Тема 14. Группа заносок в классическом танце

Заноски делятся на три разновидности: pas battu, entrechat et brise.

- Entrechat - quatre на месте и с продвижением
- Royale на месте и с продвижением
- pas assemble battu
- pas echappe battu
- pas echappe battu с усложненной заноской
- pas echappe battu с окончанием на одну ногу
- entrechat - trois
- entrechat- cing
- pas brise вперед и назад
- pas jete battu

Раздел V. Вращения

Тема 15. Последовательность изучения вращений

Повороты и вращения могут выполняться на полу – par terre и в воздухе – en l'air .Исполняются в двух направлениях: en dehors et en dedans.

Элементарные движения в повороте: battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre , battement fondu, battement soutenu, battement frappe, rond de jambe en l'air, battement developpe, grand battement jete, battement divises en quarts, flic-flac.

Тема 16. Подготовка к изучению pirouettes et tours

Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dh et en dd с V,II, IV позиций.

Preparation к pirouette и pirouette с temps releve en dh et en dd.

Preparation к tours в больших позах.

Тема 17. Вращения par terre

- 1) Полуповороты в 5 позиции к станку и от станка с переменной ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi plie
- 2) Поворот к станку и от станка в 5 позиции с переменной ног, начиная с вытянутых ног и с demi plie.
- 3) Поворот fouette en dh et en dd на ¼ и ½ круга из позы в позу с носком на полу на вытянутой ноге и на demi plie.
- 4) Soutenu en tournant en dh et en dd на ½ поворота, начиная носком в пол и полный поворот.
- 5) полуповороты на одной ноге en dh et en dd:
 - с работающей ногой sur le cou-de-pied
 - с подменной ноги на всей стопе и на полупальцах
- 6) glissade en tournant en dh et en dd на полупальцах (1/2 поворота) с продвижением в сторону и целый поворот
- 7) soutenu en tournant en dh et en dd (целый поворот), начиная носком в пол и на 45°
- 8) полуповороты на одной ноге en dh et en dd, работающая нога в положении sur le cou-de-pied и с приема pas tombe
- 9) pas glissade en tournant с продвижением в сторону и по диагонали по целому повороту
- 10) flic-flac en tournant en dh et en dd
- 11) поворот fouette en tournant на ¼ и ½ круга из позы в позу с носком на полу и с ногой, поднятой вперед или назад на 45°
- 12) soutenu en tournant en dh et en dd на ½ и целый оборот начиная со всех направлений 90° и больших поз
- 13) tour lent en tournant en dh et en dd:
 - во всех больших позах

- из позы в позу через passé на 90°
 - на demi plie
 - из позы в позу.
- 14) Полуоборот en dh et en dd из позы в позу через passe на 45° и 90° на полупальцах и с plie releve
 - 15) Поворот fouette en dh et en dd на ¼ и ½ круга с ногой поднятой вперед или назад на 90 на полупальцах и с plie releve
 - 16) Повороты renverse.

Pirouettes et tours.

1. Pirouette en dh et en dd с V позиции
 - Pirouette en dh et en dd с V, IV, II позиции с окончанием в V, IV позиции
 - Pirouette en dh et en dd, начиная с ногой в положении sur le cou-de-pied
 - Pirouette sur le cou-de-pied en dh et en dd, начиная с открытой ноги в сторону на 45°
 - Pirouette en dh et en dd с V,II,IV позиций с окончанием в V,IV позиции (2 оборота)
 - Pirouettes en dh et en dd с temps releve
 - Pirouettes sur le cou-de-pied en dh et en dd, начиная с открытой ноги вперед или назад на 45°
 - Pirouettes en dh et en dd с V,II, IV позиций с окончанием в позы носком в пол
 - Pirouettes en dh et en dd с pas echappe на II и IV (1-2 оборота)
 - Pirouettes en dh et en dd с pas tombe
 - Pirouettes en dh с degage по прямой и диагонали
 - Pirouettes en dd с coupe – шага по прямой и диагонали (pirouettes – pique)
 - Pirouettes sur le cou-de-pied et tour tire-bochon en dh et en dd с grand plie по I и V позициям
2. tour tire-bouchon en dh et en dd с V позиции
 - tour chaines
 - половина tour en dh et en dd с plie-releve, с ногой вытянутой вперед или назад на 45° и 90°
 - tour tire-bouchon en dh et en dd из положения ноги, открытой на 90°
 - tour fouette на 45° en dh et en dd
 - tours в больших позах:
 - a) со II позиции en dh et en dd a la second, tire-bouchon
 - b) с IV позиции en dd tire-bouchon, a la second, I,II arabesque, attitude eff, croisee вперед
 - c) с IV позиции en dh III arb, attitude croisee

Тема 18. Вращения en l'air.

- Тour en l'air с V позиции в V (с переменной и без перемены ног)
- Тour en l'air приемом sissonne simple
- Тour en l'air приемом sissonne tombee
- Тour en l'air на колено

6. Примерный перечень контрольных вопросов по дисциплине:

1. Классический танец как выразительное средство хореографического искусства.
2. Исторический процесс формирования классического танца.
3. Становление и развитие школы русского классического танца.
4. Система преподавания классического танца А.Я.Вагановой.
5. Педагогическая система Н.И.Тарасова.
6. Выдающиеся ученицы А.Я.Вагановой.
7. Школа мужского исполнительства в русском балетном искусстве.
8. Методика изучения основных движений классического танца.
9. Позы классического танца как основное выразительное средство классической хореографии.
10. Роль связующих и вспомогательных движений классического танца и их задачи в составлении учебных комбинаций.
11. Принципы музыкального оформления урока классического танца.
12. Структура урока классического танца и основные принципы его построения.
13. Allegro как выразительное средство классического танца.
14. Развитие устойчивости в классическом танце.
15. Adagio как выразительное средство классического танца.
16. Вращение как выразительное средство классической хореографии.
17. Методика сочинения учебных комбинаций у станка.

18. Методика сочинения учебных комбинаций на середине зала.
19. Методика сочинения комбинаций allegro по формам, группам и видам.
20. Методика работы с концертмейстером.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

- Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца (первые три года обучения): Учебно-метод. пособие для вузов / Под ред. В.М.Красовской. –Л.: Искусство, 1983.
- Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебно-метод. пособие.-3-е изд., испр. и доп.-СПб., 2006.-240с.
- Базарова Н.П. Классический танец: Методика обучения в 4 и 5 классах. Учебное пособие / Ред. А.М. Нехендзи. – Л.: Искусство, 1975.
- Базарова Н.П. Классический танец: Методика 4-го и 5-го года обучения: Учебник для вузов и вузов культуры. –Л.: Искусство, 1984.
- Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром.-СПб: Академия русского балета им. Вагановой, 2005., 220с., ноты
- Тарасов, Н.И. Классический танец [Текст] школа мужского исполнительства /Н.И.Тарасов.-СПб: Лань, 2005.
- Мессесер, А. Уроки классического танца / А.Мессесер.- СПб.: Лань, 2004.
- Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. –Л.: Искусство, 1964.
- Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.-СПб: Лань,2005.-240с.
- Ваганова А. Основы классического танца.-Л, 1980.
- Ваганова А. Основы классического танца.-Л, 1963.
- Костровицкая В. Школа классического танца.-М, 1961.
- Костровицкая В. 100 уроков классического танца.-М, 1967.
- Мессесер А. Уроки классического танца.-М., 1967.
- Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца.-Л., 1968
- Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года обучения: Учебное пособие.-3-е изд., испр.и доп.-СПб, 2006.-240с.
- Ваганова А.Я. Основы классического танца.-СПб, 2003.-193с.
- Васильева Т. Балетная осанка.-СПб,1993. – 43с.
- Вихрева Н.А. Экзерсис на полу для подготовки к занятию классического танца.-М., 2004.
- Громов Ю.И., Звездочкин В.А., Каплан С.С. Мужской танец в Петербургской балетной школе. Педагогическое наследие В.И. Пономарева.-СПб, 2004. – 122с.
- Классический танец. Музыка на уроке. Вальсы.- СПб,2005.-39с.
- Классический танец. Музыка на уроке. Марши. Польки -СПб,2005.-65с.
- Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис.- СПб,2005.-64с.
- Классический танец: Слитные движения/Сост. В.С. Костровицкая Под ред. А.Я. Вагановой.-Л., 1961.- 54с., ил.
- Классический танец: Краткое методическое пособие. Первый год обучения./Сост. Л. Ярмолович.- М., 1959.-31с.
- Звездочкин В.А. Классический танец .-Ростов н/Д, 2003. – 416с.
- Мессерер А.М. Уроки классического танца.-СПб, 2004.- 400с.
- Матвеев В.Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца.-СПб: Гуманитарный Университет профсоюзов., 199.-268с.
- Методическая разработка по изучению курса «Методика преподавания народно-сценического танца в самостоятельном хореографическом коллективе».- М., 1986.
- Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического тренажа.-СПб., 2009.-384с.
- Никифорова А.В. Советы педагога классического танца.-СПб: б.и., 2005.-117с., ил.
- Новицкая Г.П. Урок танца.-СПб: Композитор, 2004.-, 66с., ноты.
- Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс: Учебно-метод. пособие.-М.,1999.-428с.
- Репертуар концертмейстера. Тетрадь 1: Классический танец.-СПб: Композитор, 2005.-39с.
- Репертуар концертмейстера. Тетрадь 2: Народно-характерный танец.-СПб: Композитор, 2005.-52с.
- Репертуар концертмейстера. Тетрадь 3: Историко-бытовой танец.-СПб: Композитор, 2005.-48с.
- Сафронова Л.Н. Уроки классического танца.-СПб:Академия русского балета им. Вагановой, 2003.- 191с.

Сафронова Л.Н. Уроки классического танца: Метод.пособие для педагогов.-СПб.: Академия русского балета им. Вагановой., 2003.-192с., ил.

Тарасов Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства.-СПб, 2005-490с.

Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX веков.-Калининград: Янтарный сказ, 2004.-207с.

Фадеева С.Л., Неугарова Т.Н. Теория и методика преподавания классического и историко-бытового танцев.-СПб: Гуманитарный университет профсоюзов, 2000.-114с.

Хореографическое искусство. Государственный образовательный стандарт.

б) дополнительная литература

Александрова Н.Н., Малашевская Е.А. Классический танец для начинающих.-СПб., 2009.-128с., ил.

Попова Е.В. Основы обучения дыханию в хореографии.- М.,1968.- 36с.

Жданов Л. Школа большого балета.-М., 1974.

Сапогов А.А. Гармония духа материи.-СПб: Гиперион, 2003.-350с.,ил.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Форма отчетности - экзамен

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Теория и история хореографического искусства

Рекомендуется для направления подготовки 071500 – Народная художественная культура

Квалификации (степени) выпускника - бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины: изучение теории и истории хореографического искусства, анализ ее идейного содержания в процессе развития зарубежного и русского балетного театра. Значение хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры.

Задачи:

- изучение истоков происхождения и танцевального искусства;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- выявление места балетного искусства в истории развития зарубежного и русского балетных театров;
- систематизация различных учений и концепций, созданных выдающимися танцовщиками, балетмейстерами, театральными деятелями, историками, искусствоведами;
- выявление этапов современного развития мирового балетного искусства;
- знакомство с творчеством ведущих мастеров: постановщиков, преподавателей, исполнителей;
- изучение национальных традиций и выразительных средств хореографического творчества;
- современные течения в отечественном и зарубежном хореографическом искусстве;
- определение места искусства хореографии в мировом культурном пространстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В учебном процессе высшего образования дисциплина «Теория и история хореографического искусства» имеет важное значение. Она помогает осмыслить проблемно-исторические, эстетические и другие аспекты научного знания в области хореографического искусства. Понять его фундаментальные основания, его место и значение в мировом культурном потоке. Курс позволяет понять и освоить танцевальные традиции различных стран и эпох, знакомит с творчеством выдающихся хореографов и исполнителей прошлого и настоящего. Тесно взаимосвязан с общегуманитарными дисциплинами, теорией и историей музыки, методиками преподавания танца и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства;
- осознание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- способность реализовать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры и хореографического творчества;
- умение создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся;
- способность осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса;
- владение основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания;
- владение методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников хореографических коллективов;
- умение собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области хореографического искусства;

- способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций;
- способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, семинаров и конференций;
- участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- специфические особенности развития балетного искусства и его выразительных средств;
- исторические этапы развития хореографического искусства;
- особенности формирования художественных стилей и творческих направлений в хореографическом искусстве;
- хореографическое наследие хореографов и балетмейстеров прошлого и настоящего времени;
- творчество выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей;
- теорию и историю хореографического искусства и ее связь с мировой культурой;
- основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от истоков до современности;

Уметь:

- связывать теоретические знания, полученные при изучении дисциплины, с другими общегуманитарными курсами;
- различать основные вехи истории хореографического искусства;
- анализировать творчество современных отечественных и зарубежных хореографов;
- анализировать творческую деятельность выдающихся исполнителей мирового балетного искусства

Владеть:

- теоретическими знаниями дисциплины;
- историей развития западноевропейской и отечественной балетной культуры;
- знаниями и источниками информации о состоянии и развитии современного хореографического искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Лекции					
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)					
Общая трудоемкость	часы				
	зачетные единицы				

(Виды учебной работы указываются в соответствии)

5. Содержание дисциплины

Раздел I. Балетоведение в системе научного знания

Тема 1. Балет как вид музыкального театра.

Театр — выразитель противоречий объективной действительности. Балет как вид музыкального театра. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Синтез искусств и художественный синтез балетного театра.

Тема 2. Сюжетный балетный спектакль

Сценарная драматургия балета. Фабула, тема, сюжет, идея. Конфликт. Построение действия. Характеры. Музыкальная драматургия балета. Драматургия в хореографии.

Тема 3. Выразительные средства и хореографические формы балетного спектакля

Выразительные средства хореографии. Танец и пантомима. Виды современного сценического танца: классический, народно-характерный, историко-бытовой, свободная пластика и др. Понятие пластических мотивов. Хореографические темы и их разработка. Хореографическая драматургия.

Хореографические формы балетного спектакля: вариации, монологи, дуэты, ансамбли, даксьоны и др. Обновление хореоформ. Структуры балетных спектаклей.

Тема 4. Симфонический танец и танцсимфония

Понятие симфонизма в музыке. Понятие симфонизма в танце. Зарождение симфонизма в балете, его эволюция. Симфонизм в балетах Ф. Тальони, М. Петипа, Л. Иванова, М. Фокина, Ф. Лопухова. Ф. Лопухов — основоположник и теоретик нового вида балетного спектакля — танцсимфонии. Симфонический танец в современном балете. Балеты бессюжетные и программные.

Тема 5. История балета как процесс. Основы анализа балетного спектакля

Связь проблематики балета с запросами духовной жизни эпохи. Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств, хореографических форм, структур балетных спектаклей. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра.

Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, сценографической драматургии. Содержательность хореографического текста как основа определения содержательности балета. Принципы анализа вариации, дуэта, роли. Анализ хореографической драматургии: решение драматургических узлов, выявление хореографического тематизма. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля. Проблематика и идейное содержание балетного спектакля.

Тема 6. Основные виды хореографического искусства в современной культуре.

Танцевальный фольклор. Пляска и танец. Условия формирования народных танцев. Классики хореографии о народных танцах. Хореографические формы народных танцев: хороводы, переплясы и др. Содержание народной хореографии. Народный танец — исток хореографической культуры народов.

Бытовые танцы. Влияние народного танца на эволюцию бытового танца. Основные этапы развития европейского бытового танца от XI до XX в. Салонные танцы. Современные бытовые танцы.

Раздел II. Западноевропейский балетный театр

Тема 7. Истоки хореографического искусства. Происхождение и эволюция танца.

Происхождение танца. Танец эпохи первобытнообщинного строя. Танец в культуре древних цивилизаций — Египта, Индии, Древней Греции, Древнего Рима. Танец в эпоху Средневековья.

Тема 8. Истоки западноевропейского балетного театра.

Искусство западноевропейских жонглеров, гистрионов. Турниры, процессии (процессия короля Рене), карнавалы, маскарады (антрмет, балет Бергонцо ди Бота). Зарождение придворного балета. Первый придворный балетный спектакль «Цирцея».

Тема 9. Балетный театр Франции XVII в.

Комические балеты. Балеты-маскарады. Мелодраматические балеты. «Освобождение Рено». Балеты-выходы. Проблема выражения действия в пластике. Комедии-балеты Ж. Б. Мольера: «Господин де Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве». Оперы-балеты Ж. Б. Люлли. Балетмейстер П. Бошан. Создание Парижской Академии танца.

Тема 10. Зарождение и становление действенного балета.

Общая характеристика балетного театра XVIII в. Барокко и рококо в балетном театре. Балеты на музыку А. Кампра, Ж. Б. Рамо. Зарождение действенного балета. Английский балетмейстер Дж. Уивер. Балет Дж. Уивера «Любовь Марса и Венеры». Литературное наследие Дж. Уивера.

Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Классицизм в балетном театре. Австрийский балетмейстер Ф. Хильфердинг. Венские постановки Хильфердинга. Деятельность Ф. Хильфердинга в России. Балет «Возвращение Весны, или Победа Флоры над Бореем».

Итальянский балетмейстер Г. Анджьolini. Работа Анджьolini в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон-Жуан», «Семирамида». Деятельность Анджьolini в России. Панегирические и мифологические балеты Г. Анджьolini. Сюжеты А. Сумарокова в русском балетном театре. Балет Г. Анджьolini «Семира». Отношение Ф. Хильфердинга и Г. Анджьolini к русской народной хореографии.

Тема 11. Творчество Ж. Ж. Новерра

Сущность реформы Ж. Ж. Новерра. Работа Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Действенные балеты Новерра. «Медея». Балет на музыку В. А. Моцарта «Безделушки». Значение творчества Ж. Ж. Новерра.

Труд Новерра «Письма о танце и балетах». Теория балета до Новерра. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о воспитании танцовщиков, о работе балетмейстера с композитором и художником. Poleмика Новерра и Анджьolini. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.

Тема 12. Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в.

Ученики и преемники Новерра. Семья Вестрисов. Братья Гардели. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж. Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность». Исполнительское искусство XVIII в. Танцовщики Л. Пекур, Л. Дюпре, Ж. Баллон, Г. и О. Вестрисы, М. и П. Гардели, Ш. Ле Пик, танцовщицы Ф. Прево, М. Салле, М. Камарго, М. Гимар и др.

Тема 13. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма

Общая характеристика романтизма. Романтизм в балетном театре. Обновление идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных средств. Новые формы балетного спектакля. Периодизация эпохи романтизма в балетном театре.

Тема 14. Общая характеристика балетного театра Италии. Творчество С. Вигано

Балетные театры Италии. Создание театра Ла Скала. Деятельность Г. Джойя. Общая характеристика творчества С. Вигано. Встреча с Л. Бетховеном. Балет Вигано «Творения Прометейя». Хореографические драмы: «Отелло», «Весталка», «Титаны». Выразительные средства балетов С. Вигано. Исполнители А. Паллерини, Н. Молилари. Стендаль о С. Вигано. Значение творчества С. Вигано.

Тема 15. Литературное наследие К. Блазиса

Общая характеристика творчества К. Блазиса. Блазис — педагог и теоретик танца и балета. На пути от классицизма к романтизму. Книга К. Блазиса «Полный учебник танца». Блазис о танце, пантомиме, о сочинении балетов, о задачах хореографического искусства и методике обучения танцовщиков. Значение литературного наследия К. Блазиса.

Тема 16. Датский балетный театр. Творчество Ав. Бурнонвиля

Зарождение Датского балета. Деятельность В. Галеотти. Создание хореографической школы. Самобытность репертуара. Балет В. Галеотти «Причуды Купидона или балетмейстера». Общая характеристика творчества Ав. Бурнонвиля. Бурнонвиль как танцовщик, педагог, балетмейстер,

теоретик. Книга Ав. Бурнонвиля «Моя театральная жизнь» — теория балета на пути от классицизма к романтизму.

Тема 17. Творчество Ф. Тальони

Жизнь и творчество Ф. Тальони. Суть хореографической реформы Тальони. Обновление проблематики, образов, выразительных средств, хореографических форм, структуры балетного спектакля. Балет Тальони «Сильфида». Расцвет романтизма в балетном театре. Симфонический танец в балетах Ф. Тальони.

Тема 18. Танцовщицы эпохи романтизма

Исполнительницы романтических балетов: М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи, Л. Гран, Ф. Черитто. Русские романтические танцовщицы: Е. Андреевна, Т. Смирнова, Е. Санковская и др.

Тема 19. Творчество Ж. Коралли

Общая характеристика творчества Ж. Коралли. Влияние народного танца на хореографию романтического балета. «Качуча» из балета «Хромой бес». Участие Ж. Коралли в создании балета «Жизель».

Тема 20. Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии.

Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро. Истоки замысла. Драматургический анализ сценария, анализ хореографии, образов. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Исполнители в «Жизели».

Тема 21. Творчество Ж. Перро

Общая характеристика творчества Ж. Перро. Перро-танцовщик. Перро-балетмейстер. Фантастические балеты Перро («Наяда и Рыбак»). Бессюжетные балеты Перро («Па де катр»). Хореографические романтические драмы Перро («Эсмеральда», «Фауст», «Корсар»). Тема «маленького человека». Значение творчества Ж. Перро.

Тема 22. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в.

Общая характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Балеты-феерии. Творчество Л. Манцотти. «Эксельсиор».

Тема 23. Творчество А. Сен-Леона

Общая характеристика творчества балетмейстера А. Сен-Леона. Проблематика балетов Сен-Леона как отражение духовного кризиса во времена III Империи. Сен-Леон как мастер вариации. Характерный танец в творчестве Сен-Леона. Влияние народной хореографии. Сен-Леон в России. Балет «Конек-Горбунок». Сценическая судьба балета. Последний балет Сен-Леона «Коппелия».

Раздел III. История зарубежного балетного театра

Тема 24. Зарождение и становление танца «модерн»

Общая характеристика эпохи. Эстетические тенденции развития культуры и искусства. Разнообразие художественно-творческих направлений. Зарождение танца «модерн». Танец «модерн» в США Творчество А. Дункан, Р. Сен-Дени, М. Грехем. Танец «модерн» в Германии. Творчество Р. Лабана, М. Вигман, К. Йосса.

Тема 25. Французский балетный театр XX века.

Творческая деятельность Б.Ф. Нижинской. Хореографические постановки «Байка про Лису, кога, петуха и барана», «Свадебка» И. Стравинского, «Голубой поезд» и др. Танцовщик и балетмейстер Л. Мясин. Спектакли «Парад», «Пульчинелла», «Стальной скок» и др. Деятельность артиста, хореографа, педагога Сержа Лифаря. Деятельность С. Лифаря на сцене Парижской оперы. Творчество Р. Пети. Творчество М. Бежара.

Тема 26. Творчество балетмейстера Джорджа Баланчина.

Биография. Период работы в труппе Дягилева. Годы жизни в Америке. Балетные наследия. Значение творчества Баланчина для мировой хореографической культуры.

Тема 27. Английский балет XX века.

Влияние гастрольной деятельности русских артистов на становление английского балета. Деятельность русской балерины Т. Карсавиной. Творческая деятельность балерины, педагога и балетмейстера Нинетт де Валуа. Творческая деятельность Ф. Аштона, К. Макмилана, Д. Кранко. Исполнительское искусство в английском балете (М. Фонтейн и др.)

Тема 28. Хореографическое искусство Германии.

Творчество Джона Ноймайера. Хореографический театр Пины Бауш. Творческая деятельность У. Форсайта.

Тема 29. Хореографическое искусство США.

Особенности развития национального балета США. Творчество Р. Сен-Дени и Т. Шоуна. Организация школы «Денишоун». М. Грехем – одна из ярчайших представительниц танца модерн. Творчество балетмейстеров американского хореографического искусства Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Дж. Роббинса, Э. Тюдора, Х. Лимона, А. Эйли, Р. Джоффри, П. Тейлора и др.

Тема 30. Балетный театр Швеции.

Деятельность Б. Кульберг. Творческие эксперименты Мац Эк.

Тема 31. Театр танца Нидерландов.

Творческая деятельность И. Килиана, Х. Ван Манен.

Тема 32. Датский балетный театр.

Сохранение наследия балетмейстера А. Бурнонвиля. Творчество Х. Ландера.

Раздел IV. Русский балетный театр: от истоков до начала XX века

Тема 33. Истоки русского балета

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Искусство скоморохов. Влияние русского драматического театра. Влияние западноевропейского музыкального театра. Театр при дворе царя Алексея Михайловича. «Орфей и Эвридика». Хореография в России в эпоху Петра Первого. Ассамблеи. Начало хореографического обучения в России. Профессиональное хореографическое образование в Петербурге и Москве. Первые балетмейстеры в России — Ж. Б. Ланде и А. Ринальди (Фузано).

Тема 34. Русский балетный театр конца XVIII — начала XIX в.

Балетные театры в России XVIII в.: придворный театр, частный театр Д. Б. Локателли. Создание общедоступного театра в Петербурге. Московский Петровский театр. Крепостные театры. Крепостной театр Шереметьевых. Исполнители в русском балете XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова-Гранатова и др.

Тема 35. Творчество И. Вальберха

Преромантизм в русском балете. Первый русский балетмейстер И. Вальберх. Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. Балеты И. Вальберха «Новый Вертер», «Бланка, или Брак из отщепенца», «Женщина-казак, или Русские в Германии». Значение деятельности И. Вальберха для развития русского балета.

Тема 36. Творчество Ш. Дидло

Общая характеристика творчества Ш. Дидло. Эволюция от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Дидло в России: балеты «Зефир и Флора», «Амур и Психея». Второй период творчества: балеты «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники», «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов», «Кавказский пленник, или Тень невесты». Неосуществленные замыслы Дидло. Значение творчества Ш. Дидло для русского и мирового балетного искусства. Балетная Пушкиниана.

Тема 37. Творчество А. Глушковского

Московский балетный театр начала XIX в. Деятельность А. Глушковского. Балеты Глушковского на сюжеты русской литературы: «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора,

злого волшебника», «Три пояса, или Русская сандрильона», «Черная шаль, или Наказанная неверность». Значение творчества А. Глушковского.

Тема 38. Дивертисменты начала XIX в.

Сценические обработки народного танца. Характерный танец. Дивертисменты Ш. Дидло, А. Глушковского, И. Лобанова. Дивертисмент И. Аблеца «Семика, или Гуляние в Марьиной роще». Исполнители начала XIX в.: М. Данилова, Е. Колосова, А. Истомина, Е. Телешова, Л. Дюпор, О. Пуаро, Н. Гольц и др.

Тема 38. Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки

Общая характеристика творчества балетмейстера М. Петипа. Творчество Петипа как синтез достижений хореографического театра XVIII—XIX вв. Структура балетов Петипа. Хореографические формы, выразительные средства. Развитие традиций в спектаклях Петипа. Ранние балеты. «Дочь фараона» — новая организация балетного спектакля. Встреча с музыкой Ф. Мендельсона, Л. Делиба. Симфонизация танца в балетах М. Петипа. Балет «Баядерка». Проблема балетной музыки. Балетная музыка XIX в. Творчество Л. Герольда, Ж. Шнейцгоффера, А. Адана, Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. Гертеля. Накануне реформы. Творчество Л. Делиба. Сущность музыкальной реформы П. И. Чайковского. Композиторы-симфонисты в балетном театре после П. Чайковского: А. Глазунов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Б. Тищенко и др. Творческое содружество М. Петипа и П. Чайковского. Хореографическое воплощение симфонической музыки в балетах Петипа. «Спящая красавица». Балеты Петипа на музыку А. Глазунова: «Раймонда», одноактные балеты. Эстетика творчества Петипа. Исполнители балетов Петипа: М. Суровщикова, Е. Соколова, Е. Вазем, К. Брианца, П. Леньяни и др.

Тема 39. Творчество Л. Иванова

Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Иванова. Симфонизация характерного танца. «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь». «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа. «Щелкунчик». Анализ балета Л. Иванова.

Тема 40. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»

Сценическая судьба балета П. Чайковского «Щелкунчик»: постановки А. Горского, Ф. Лопухова, В. Вайнонена, Ю. Григоровича, И. Чернышева.

Тема 41. Балет «Лебединое озеро»

Балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в Москве в постановке В. Рейзингера. Петербургская постановка Л. Иванова и М. Петипа. Сценическая судьба: редакции А. Горского, А. Вагановой, В. Бурмейстера, Ф. Лопухова, Ю. Григоровича, Н. Боярчикова.

Раздел V. Русский балетный театр начала XX в.

Тема 42. Общая характеристика русского балета начала XX в.

Общая характеристика эпохи. Балетный театр на рубеже веков. Новое поколение исполнителей: А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, Ю. Седова, В. Нижинский, Е. Гельцер, В. Тихомиров, М. Мордкин, С. Федорова и др. Педагогическая деятельность И. Легата, Э. Чекетти. Балетмейстеры-новаторы М. Фокин, А. Горский.

Тема 43. Творчество А. Горского

Общая характеристика творчества балетмейстера А. Горского. Отношение Горского к классическому наследию. Балет «Дон Кихот». Мимодрамы Горского: «Дочь Гудулы», «Саламбо». Черты натурализма и экспрессионизма в балетном театре. Одноактные балеты Горского: «Любовь быстра», «Шубертиана». На пути к созданию нового сценического жанра: «Пятая симфония» А. Глазунова. Значение творческих исканий А. Горского.

Тема 44. Творчество М. Фокина

Общая характеристика творчества балетмейстера М. Фокина. Фокин-реформатор. Истоки реформы Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа. Сущность реформы Фокина: обновление структуры одноактных балетов, хореоформ, выразительных средств, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре. Миниатюра «Умиравший лебедь».

Бессюжетный балет «Шопениана». Первые балеты Фокина: «Эвника», «Павильон Армиды». Постановки Фокина для «Русских сезонов» в Париже. Балеты на музыку И. Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка». Книга М. Фокина «Против течения». Эстетические взгляды Фокина. Борьба за утверждение художественных идеалов. Развитие реформаторских исканий Фокина. Значение творчества М. Фокина. Преемники и последователи Фокина П. Андреев, Б. Романов, В. Нижинский. Общая характеристика творчества В. Нижинского. Балет «Весна священная».

Тема 45. «Русские сезоны» и «Русский балет» С.П. Дягилева. Русский балетный театр «серебряного века». Возрождение зарубежного балета

Значение «Русских сезонов» для возрождения зарубежного балета. Деятельность С.П. Дягилева. «Русские сезоны» и «Русский балет» С. Дягилева. Возникновение частных трупп под руководством выходцев из России. Частные труппы А. Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн. Деятельность бывших участников «Русского балета» С. Дягилева: Л. Мясина, С. Лифаря, Дж. Баланчина. Создание балетных трупп в Америке М. Мордкиным и Дж. Баланчиным. Возрождение балета в Англии и деятельность Н. де Валуа. Возрождение балета парижской оперы и деятельность С. Лифаря.

Раздел VI . Отечественный балетный театр XX века

Тема 46. Основные этапы развития советского балетного театра

Периодизация в развитии отечественного балетного театра. Обновление идей, тем, сюжетов. Расширение жанров балетных спектаклей. Появление новых форм хореографического искусства: эстрадный танец, ансамбли народного танца, ансамбли классического танца. Становление отечественного балетоведения. Выдающиеся отечественные историки и критики балетного театра: А. Гвоздев, И. Соллертинский, Б. Асафьев, В. Ивинг, Ю. Слонимский, В. Красовская, В. Ванслов, Б. Львов-Анохин, Н. Эльяш, Е. Суриц, П. Карп, Г. Добровольская и др.

Тема 47. Общая характеристика балетного театра 20-х гг. XX века.

Общая характеристика эпохи. Постановления партии и правительства по вопросам искусства. Резолюция ЦК РКП (б) о Пролеткультах. Балетный театр в эпоху революции и Гражданской войны. Новый зритель. Необходимость обновления содержания и форм хореографического искусства. Искания в балетном театре 20-х гг. А. Горский — первый отечественный балетмейстер.

Тема 48. Творчество К. Голейзовского

Общая характеристика творчества балетмейстера К. Голейзовского. Создание ансамбля «Московский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябинина». Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности К. Голейзовского.

Тема 49. Творчество Ф. Лопухова

Общая характеристика творчества балетмейстера Ф. Лопухова. Спектакли 20-х гг. Создание новой формы сценической хореографии— танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания». Синтетические спектакли Лопухова: «Ночь на Лысой горе», «Байка». Симфонические балеты Лопухова: «Пульчинелла», «Ледяная дева». Создание балетной труппы при Малом оперном театре. Хореографические драмы и комедии Лопухова: «Крепостная балерина», «Светлый ручей». Литературное наследие Ф. Лопухова. Книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровения». Эстетические взгляды Лопухова. Проблема содержательности в хореографическом искусстве. Проблема взаимосвязи музыки и хореографии. Значение теоретического наследия и творческой деятельности Ф. Лопухова.

Тема 50. Балет «Красный мак»

Экспериментальные спектакли коллективного творчества. Балет «Красный мак»: московская и ленинградская постановки. Жанр балета-ревю. «Золотой век».

Тема 51. Общая характеристика балетного театра 30-х гг.

Утверждение жанра хореодрамы, его характерные черты. Контакт с режиссерами драматических театров — С. Радловым, Э. Капланом, В. Соловьевым и др. Освоение балетным театром социальной проблематики. Интерес к народно-характерному танцу.

Тема 52. Выдающиеся педагоги хореографии.

Общая характеристика творчества А. Вагановой. Ваганова-педагог. Черты педагогического метода. Ученицы Вагановой: О. Мунгалова, М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Колпакова, А. Осипенко и др. Школа мужского исполнительства в отечественном балетном искусстве. Педагоги мужского танца: В. Пономарев, Н. Тарасов, А. Ермолаев, А. Пушкин. Танцовщики школы: А. Мессерер, М. Габович, А. Ермолаев, В. Чабукиани, К. Сергеев и др. Учебники классического и характерного танца.

Тема 53. Творчество Р. Захарова

Общая характеристика творчества балетмейстера Р. Захарова. Утверждение эстетики хореодрамы. Проблема воплощения литературных шедевров на балетной сцене. Балеты «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Медный всадник». Литературное наследие Р. Захарова: книги «Искусство балетмейстера», «Записки балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца». Эстетические взгляды балетмейстера. Значение творчества Р. Захарова.

Тема 54. Творчество Л. Лавровского

Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Лавровского. Ранние балеты: «Фадетта», «Катарина». Освоение принципов хореодрамы. Балет «Ромео и Джульетта». Последние балеты Лавровского: «Паганини», «Классическая симфония». Литературное наследие Л. Лавровского. Значение творчества Л. Лавровского.

Тема 55. Творчество В. Вайнонена

Общая характеристика творчества балетмейстера В. Вайнонена. Хореографические миниатюры. Балеты «Щелкунчик», «Пламя Парижа», «Партизанские дни». Социальная тема в балетах Вайнонена. Обращение к народно-характерному танцу. Последние балеты Вайнонена. Значение творчества В. Вайнонена.

Тема 56. Творчество В. Чабукиани

Общая характеристика творчества В. Чабукиани. Балеты: «Сердце гор», «Лауренсия». Социальная тема в балетах Чабукиани. Использование народно-характерного танца. Постановки Чабукиани в Тбилисском театре оперы и балета. Спектакли: «Горда», «Отелло». Значение творчества В. Чабукиани.

Тема 57. Формирование и становление театров союзных и автономных республик

Балетные труппы в театрах оперы и балета союзных и автономных республик. Укрепление трупп ранее существовавших театров в Тбилиси, Киеве. Освоение современного репертуара. Создание балетных трупп при вновь открытых театрах оперы и балета в Баку, Ереване, Минске, Фрунзе, Казани, Уфе и др. Освоение классического и современного репертуара. Подготовка кадров.

Тема 58. Балетный театр в годы Великой Отечественной войны

Большой театр в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на фронтах, в госпиталях и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Премьера балета Н. Анисимовой «Гаянэ». Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации.

Тема 59. Балетный театр первых послевоенных лет

Общая характеристика послевоенных лет. Постановление партии и правительства по вопросам искусства. Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. «Золушка» в постановке Р. Захарова и К. Сергеева. «Весенняя сказка» Ф. Лопухова. «Семь красавиц» П. Гусева. Общая характеристика творчества В. Варковицкого, Б. Фенстера, К. Боярского, К. Сергеева. Утверждение принципов хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок первый», «Тропою грома».

Тема 60. Балетный театр 60—70-х гг. XX века.

Общая характеристика периода. Характерные черты балетного театра 60—70-х гг.: децентрализация развития балетного театра, активное обращение хореографов к шедеврам русской и мировой классической литературы, попытки обновления форм и расширения жанров балетных спектаклей, новое прочтение классических музыкальных партитур. Выдающиеся исполнители последних десятилетий: творчество М. Плисецкой, Е. Максимовой, Н. Сорокиной, Н. Бессмертной, И. Колпаковой, А. Осипенко, А. Макарова, Б. Брегвадзе, Ю. Соловьева, В. Васильева, Ю. Владимировича и др. Открытие балетмейстерских отделений при ГИТИСе и Ленинградской консерватории. Всероссийские и международные конкурсы артистов балета и балетмейстеров. Создание ансамблей классического балета.

Тема 61. Творчество Л. Яacobсона

Общая характеристика творчества Л. Яacobсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», «Шурале». Использование народно-характерного танца. Историческая тема в балете «Спартак». Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. «Хореографические миниатюры» Яacobсона. Обращение к литературным шедеврам В. Маяковского (хореографический плакат «Клоп») и А. Блока (балет «Двенадцать»). Постановки Яacobсона в ансамбле «Хореографические миниатюры». Значение творчества Л. Яacobсона.

Тема 62. Поэтика творчества Ю. Григоровича

Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Обновление эстетики сюжетного балета. «Каменный цветок». Влияние народного танца. Жанр героического балета: «Спартак». Жанр философско-психологической драмы в балете «Легенда о любви». Жанр исторического балета: «Иван Грозный». Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой век». Эстетические взгляды Григоровича. Значение творчества Ю. Григоровича.

Тема 63. Творчество И. Бельского

Общая характеристика творчества балетмейстера И. Бельского. Обновление эстетики сюжетного балета. «Берег надежды». Возрождение жанра танцсимфонии. Танцсимфонии на музыку Д. Шостаковича: «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая симфония» («1905 год»). Проблема публицистичности в балетном театре.

Тема 64. Творчество О. Виноградова

Общая характеристика творчества О. Виноградова. Работа Виноградова в Новосибирске. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта», «Золушка». Ленинградские премьеры Виноградова: «Лиза и Колен», «Ярославна», «Ревизор», «Броненосец «Потемкин».

Тема 65. Творчество Н. Боярчикова

Общая характеристика творчества Н. Боярчикова. Работа Боярчикова в Перми. «Ромео и Джульетта». «Орфей и Эвридика» (на музыку рок-оперы А. Журбина). Балетные версии шедевров литературы: «Три карты», «Царь Борис». Работы в Ленинградском Малом театре оперы и балета: «Три мушкетера», «Разбойники», «Макбет» (на музыку Ш. Каллоша). «Женитьба».

Тема 66. Балетные театры России и ближнего зарубежья.

Появление новых спектаклей в разных городах России. Создание оригинального репертуара. Поиски новых жанров в балетном театре. Общая характеристика творчества Б. Эйфмана. Театр балета Б. Эйфмана. Хореографические постановки Б. Эйфмана.: Творчество Н. Касаткиной и В. Васильева. Балеты «Ромео и Джульетта», «Сотворение мира» и др.

Тема 67. Балетный театр 80-х годов XX века.

Советский балетный театр 80-х гг. Балетмейстерские работы выдающихся исполнителей: балеты М. Плисецкой: «Анна Каренина» (в соавторстве с Н. Рожено и В. Головановым), «Чайка», «Дама с собачкой». Балеты В. Васильева «Икар», «Макбет» (на музыку К. Молчанова). Творчество Д. Брянцева и др.

Тема 68. Народный танец в современной жизни

Современный танцевальный фольклор. Проблемы собирания танцевального фольклора, записи танца, сценической обработки. Анализ народной хореографии: условия жизни и быта народа, географическая среда, нравы и обычаи, особенности одежды; танцевальные жанры, этимология движений, сюжеты и темы, содержание танца. Анализ танцевальных программ: сквозные темы программы, сочетание сюжетных и бессюжетных номеров, соблюдение принципа контрастности, драматургия в организации концерта, проблематика концерта.

Хореографический ансамбль «Березка». Творчество Н. Надеждиной. «Красноярский ансамбль народного танца». Творчество М. Годенко. Хореографические коллективы в ансамблях песни и пляски, русских хорах. Хореографический ансамбль хора им. Пятницкого. Творчество Т. Устиновой. Танцевальная группа Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. Александрова. Ансамбль народного танца Украины. Творчество П. Вирского. Ансамбль народного танца Грузии. Творчество Н. Рамишвили и И. Сухишвили. Ансамбли «Бахор», «Летува», «Жок», «Эргырон» и др. Самодеятельные ансамбли народного танца.

Тема 69. Государственный ансамбль народного танца И. Моисеева.

Общая характеристика творчества И. Моисеева. Зарождение ансамбля. Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе. Эстетические взгляды И. Моисеева.

Раздел VII. Хореографическое искусство как явление мировой культуры

Тема 70. Современное и современность на балетной сцене.

Характеристика переходного этапа XX- XXI веков. Роль классического наследия. Развитие видов и жанров танцевального искусства. Современная хореография. Балетные театры мира. Творчество исполнителей, педагогов, балетмейстеров. Перспективы и проблемы развития науки и практики в объектной сфере и предметной области дисциплины.

1. Примерный перечень вопросов по дисциплине:

Раздел «Западноевропейский балетный театр»:

1. Происхождение танца и хореографии.
2. Танец в культуре древних цивилизаций – Египта, Индии, Древней Греции и Рима.
3. Танцевальная культура эпохи Средневековья
4. Танцевальная культура эпохи Возрождения в Италии
5. Английский театр эпохи Возрождения. Танец в творческом наследии У. Шекспира.
6. Балетный театр Франции 17 века. Ж. Люлли, Ж. Мольер, П. Бошан
7. Балетный театр 18 века. Зарождение и становление действенного балета. Творчество Д. Уивара
8. Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Творчество Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини
9. Творчество Ж. Новера. Сущность его реформы. Книга «Письма о танце и балетах»
10. Последователи Ж. Новера. Творчество Ж. Доберваля, проблемы комедийного балета
11. Исполнительское искусство 18 века
12. Балетный театр 19 века. Общая характеристика романтизма. Творчество Ф. и М. Тальони
13. Балетный театр Италии. Хореодрамы С. Вигано
14. Литературное наследие К. Блазиса и его педагогическая деятельность
15. Датский балетный театр. Творчество А. Бурнонвиля
16. Танцовщицы эпохи романтизма
17. Балет «Жизель» в постановке Ж. Коралли и Ж. Перро – вершина романтической хореографии
18. Творчество Ж. Перро - танцовщика и балетмейстера
19. Балетный театр второй половины 19 века. Творчество А. Сен-Леона и Л. Манцотти
20. Введение в балетоведение. Выразительные средства и хореографические формы. Труды историков, эстетов, философов, искусствоведов по истории западноевропейского балетного театра от истоков до конца 19 века.
21. Происхождение и эволюция танца модерн
22. Творчество выдающихся деятелей и исполнителей модерн-хореографии
23. Зарубежный балетный театр на современном этапе.
24. Зарождение и становление танца модерн. Классики модерна

25. Балетный театр Америки. Творчество Дж. Баланчина
26. Французский театр : Р.Пети , М. Бежар.
27. Немецкий театр: Дж.Ноймайер

Раздел «Русский балетный театр»

28. Народные истоки русского балета. Скоморошество. Постановка балета «Орфей и Эвридика»
29. Хореография в России в эпоху Петра I.
30. Начало хореографического образования в России
31. Балетный театр в России 18 века
32. Крепостные театры. Исполнители в русском балете 18 века
33. И.Вальберх – первый русский балетмейстер
34. Педагогическая деятельность Дидло – основы русской исполнительской школы. Танцовщицы пушкинской поры.
35. Эволюция балетмейстерского творчество Дидло, его вклад в развитие русского и мирового балета
36. Творчество А. Глушковского
37. Жанр народно-патриотического дивертисмента в русском искусстве начала 19 века
38. Русские танцовщицы эпохи романтизма
39. Русский балетный театр 30-50 –х годов 19 века. Деятельность Блаша и Титюса
40. Русский балет 2-й половины 19 века. Мариус Петипа.
41. Симфонизация танца в балете «Баядерка»
42. Музыкальная реформа П.И. Чайковского. Балет «Спящая красавица»
43. Содружество М. Петипа и А.Глазунова: балет «Раймонда», одноактные балеты
44. М.Петипа- педагог. Творчество исполнителей: М.Суровщиковой, Е.Соколовой, Е.Вазем, К.Брианцы, П.Леньяни.
45. Творчество педагога и балетмейстера Л.Иванова.Балет «Щелкунчик»
46. Балет «Лебединое озеро» Петипа и Иванова. Структурно-стилистический анализ.
47. Русский балет начала 20 века. Творчество исполнителей А.Павловой, Т.Карсавиной и др.
48. Творчество А. Горского
49. Творчество М. Фокина. Балет «Шопениана»
50. М.Фокин : балеты «Жар птица», «Петрушка». Анализ книги «Против течения»
51. Творчество В.Нижинского . Балет «Весна священная»
52. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. Возрождение зарубежного балета.
53. Творчество К. Голейзовского
54. Эпоха Ф.Лопухова
55. Балет «Красный мак»
56. Отечественный балет 30-х годов. Жанр хореодрамы. Творчество Р.Захарова.
57. Отечественная хореографическая школа. Творчество и ученики А.Вагановой
58. Творчество Л. Лавровского
59. Героическая тема в творчестве В. Вайнонина и В. Чабукиани
60. Балет в годы Великой Отечественной войны
61. Балет первых послевоенных лет
62. Выдающиеся исполнители 60-70 годов
63. Творчество Л. Якобсона.
64. Театр Ю.Григоровича
65. Историческая тема в творчестве И. Бельского, О.Виноградова, Д.Брянцева и др.
66. Классическая литература на отечественной балетной сцене: Шекспир, Пушкин, Достоевский, Булгаков и др.в балетмейстерском творчестве хореографов
67. Балет 80-х годов: творческие постановки Васильева и Плисецкой
68. Балетные театры России и ближнего зарубежья на современном этапе
69. Отечественный балетный театр современности: проблемы и перспективы
70. Международные балетные конкурсы
71. Наука о балете на современном этапе
72. Народная хореография ансамбля народного танца

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Исполнительское искусство современного балетного театра (на примере ведущих балетных компаний России)
2. Роль балетных конкурсов в развитии хореографического искусства
3. Выдающиеся исполнители в отечественном балетном театре 60-80 гг. XX века.
4. Народно-сценическая хореография: общее и особенное
5. Большой театр России: история и современность
6. Балетная Пушкиниана
7. А.С. Пушкин и мировой балетный театр
8. Творчество и педагогическая система А.Я. Вагановой
9. «Серебряного века силуэт» - И.Ф. Стравинский
10. Выдающиеся педагоги отечественной балетной школы
11. Русское зарубежье мирового балета
12. Балетная труппа Мариинского театра
13. Выдающиеся ученицы А.Я. Вагановой: М.Т. Семенова, Г. С. Уланова, Т.М. Вечеслова, Н.М. Дудинская, А.Я. Шелест и другие.
14. Хореографическая культура русского зарубежья (на примере балетной труппы С.П. Дягилева)
15. Учение К.С. Станиславского и его роль в современном хореографическом искусстве
16. Основы актерской технологии в танцевальном искусстве
17. Основы режиссуры в хореографии
18. Отечественная балетная критика: история и современный этап развития
19. Классики мирового хореографического искусства: Ж.Ж. Новерр, К. Блазис, А. Бурнонвиль
20. «Письма о танце и балетах» Жана Жоржа Новерра
21. Джаз хореография как система воспитания танцовщика
22. Эстетические принципы формирования танца модерн
23. Анализ публикаций о балетном театре в отечественных публицистических изданиях
24. Выдающиеся композиторы мирового балетного театра
25. Выдающиеся художники и стенографы русского балетного театра
26. Балетные труппы мира (на примере театров Ла Скала, Парижской Оперы, Ковент-Гардена, балетных компаний Америки и др.)
27. Балетоведение в системе научного знания
28. Личность художника в искусстве балета (на примере творчества выдающихся деятелей хореографического искусства современности)
29. Симфонизм балетного театра
30. Выдающиеся композиторы балетного театра XX века
31. Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии
32. «Обыкновенная богиня» - Галина Уланова
33. «Бог танца» - Вацлав Нижинский
34. Федор Лопухов – балетмейстер и теоретик
35. Наследие балетмейстера Мариуса Петипа
36. Балет «Серебряного века»
37. Симфонии танца Джорджа Баланчина
38. Анна Павлова – лебедь русского балета

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- Богданов-Березовский В. Статьи о балете. - Л., 1962
Эльяш Н. Зрителю о балете. - М., 1963
Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. - Л-М., 1965
Карп П. Балет и драма. - Л., 1980
Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины 19 века. - Л-М, 1958
Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины 19 века. - Л-М, 1963
Красовская В.М. Статьи о балете. - Л., 1967
Теляковский В. А. Воспоминания. - Л-М, 1965.
Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М., 1970
Эльяш Н. Балет народов СССР. - М., 1977

Бахрушин Ю.А. История русского балета.-М,1973
Красовская В.А. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины 18 века.-Л,1979.
Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма.-Л.,1980
Карсавина Т. Театральная улица.-Л., 1971
Мессерер А. Танец. Мысль. Время.-М., 1979
Асафьев Б. Книга о Стравинском.-Л., 1977
Балет: Энциклопедия.-М,1981
Русский балет: энциклопедия.-М,1997
Балет: журнал

Советский балет: журнал

Статьи из специальной периодической печати

Монографии по истории балета, балетного театра, эстетики, философии, культурологии и др.

Эпистолярное творчество деятелей и артистов мирового балета_ Травина М.Г., Фролкин В.А. Из истории танцевального искусства : Танцы 16 века.-Краснодар, 1998.

Хореографическая культура первой половины XIX века: Методическое пособие по ист.-бытовому танцу / Краев. учебно-методическ. Центр по подготовке и повышению квалификации кадров культуры и искусства; Авт. Л. Г. Нагайцева.- Краснодар, 1998.

Захаров Р. Искусство балетмейстера.-М., 1954.

Захаров Р. Искусство балетмейстера.-М., 1976.

Захаров Р. Слово о танце.-М., 1977.

Кокурина А.Н. Балет.-Пермь, 1961.

Эльяш Н. Образы танца.-М., 1970.

Габович М. Душой исполненный полет.-М, 1966.

Карп П. О балете.-М., 1967.

Слонимский Ю. В честь танца.-М., 1968.

Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хорелграфии.-М., 1971.

Лопухов Ф. Хореографические откровенности.-М., 1972.

Соллертинский И. Статьи о балете.-Л., 1973.

Асафьев Б. О балете.Статьи.Рецензии.Воспоминания.-Л., 1974.

Ванслов В. Статьи о балете.-Л., 1980.

Добровольская Г. Танец. Пантомима.Балет.-Л., 1975.

Карп П. Балет и драма.-Л., 1980.

Красовская В.М. Русский балетный театр начала 20 века: в 2 томах.-Л, 1971.

Красовская В.М. История русского балета.-Л., 1978.

Эльяш Н. Пушкин и балетный театр.-М., 1970.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Форма отчетности - экзамен

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Методика преподавания современных направлений в хореографии

Рекомендуется для направления подготовки
071500 – Народная художественная культура

Квалификации (степени) выпускника - бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины: изучение различных танцевальных техник современной хореографии. Овладение знаниями в области истории развития современной хореографии. Выявление методических законов и правил танцевальной школы модерн, джаз танца, а также индивидуальности и неповторимости техники современной хореографии, от единичного движения до целостного хореографического произведения.

Задачи дисциплины:

- последовательно изучить стили и направления современной хореографии;
- изучить особенности стиля;
- овладеть танцевальной техникой в различных направлениях современного танца;
- сравнить технику и теорию тех школ и направлений танца, которые существуют в настоящее время;
- исследование современного танца как средства языка выражения в произведениях театрального искусства, кино, мюзиклах и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания современных направлений в хореографии» занимает одно из основополагающих мест в учебно-воспитательном процессе и служит важным аспектом целостного образования будущих специалистов. Этот предмет способствует воспитанию художественного вкуса, приучает слушать музыку, постигать образность и структурность взаимодействующих компонентов танца, воспринимать искусство современного танца как неотъемлемой части хореографического искусства. Способствует интеграции изучения блока дисциплин профильного модуля: «Методика преподавания классического танца», «Джаз танец», «Мастерство хореографа» и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства;
- осознание социальной значимости будущей профессии, овладение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способность планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода;
- способность руководить художественно-творческой деятельностью хореографического коллектива;
- владение методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников хореографического коллектива;
- участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения культурного наследия хореографического творчества.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю возникновения и развития модерн танца, джаз танца, хип-хопа как субкультуры, степа и других направлений современной хореографии;
- технические особенности основных направлений современной хореографии;

- методику построения урока (разделы, уровни);
- особенности музыкального сопровождения дисциплины

Уметь:

- построить урок по каждому из направлений современной хореографии, учитывая их особенности;
- составлять технические комбинации и этюды на основе современной хореографии;
- использовать технические приемы и особенности композиции современного танца

Владеть:

- основными навыками движения различных направлений современного танца;
- техническими особенностями современной хореографии (средний уровень, продвинутый уровень);
- методикой преподавания для каждого из направлений современного хореографического искусства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Лекции					
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)					
Общая трудоемкость	часы				
	зачетные единицы				

(Виды учебной работы указываются в соответствии)

5. Содержание дисциплины

Тема 1. История возникновения и развития современной хореографии

Эксперименты в области танца начались еще в середине XIX века. «Пионеры» в области сценического танца – Лон Фуллер, Рут Сен-Дени, Тэд Шоун, Айседора Дункан. Творчество А. Дункан. Творчество Рут Сен-Дени и Тэда Шоуна. Развитие современной хореографии в США, Западной Европе, Германии. Теория движения Рудольфа фон Лабана и немецкая школа танца модерн. Американский театр современной хореографии. Творчество М. Трехем, Дорис Хамфри. Синтез американского танца модерн и испано-американских традиций с резкими контрастами лирических и драматических начал –результат творчества Хосе Лимона. Его постановки. Хореографический авангард. Мере Каммингэм. Модерн-джаз танец. Джек Коул – основатель Гас. Джордано. Развитие современной хореографии в России.

Тема 2. Новые направления танцевального искусства начала XX века

Джазовый танец. Модерн-танец. Единение классического танца и джаза. Творчество Алвина Эйли, Джорджа Баланчина, Мориса Бежара.

Тема 3. Современная хореография как особый вид пластического языка

Многообразие передачи ощущений и чувств исполнителя посредством форм современной пластики. Современная хореография в спектаклях, кино, мюзиклах, театрализованных шоу как выразительное средство.

Тема 4. Основные принципы техники современных видов танца
Понимание структуры человеческого тела. Координация движения и дыхания. Ощущение гравитации, пространства и времени.

Тема 5. Изучение техники танца модерн
Изучение особенностей танцевальной пластики модерн. Танец модерн-танец идей.

Тема 6. Contraction и release – базовые понятия техники модерн-танца
Пластическое изучение положений contraction и release. Построение комбинаций.

Тема 7. Координация
Освоение упражнений на развитие координации в стиле модерн-танца. Сложные технические комбинации на координацию.

Тема 8. Партер. Роль движений на полу в модерн-танце
Пластические комбинации в партере. Использование индивидуальных особенностей исполнителя в танце-модерн.

Тема 9. Изучение техники танца джаз
Отличительные черты джаз-танца. Изучение джаз-танца на базовом уровне. Изучение джаз-танца на продвинутом уровне. Практические семинары по джаз-танцу.

Тема 10. Изучение видов джаз-танца
Виды джаз-танца: brodwei –джаз, классический джаз, афро-джаз, фольк-джаз, стрит джаз, соц-джаз, free-джаз.

Тема 11. Изучение стиля хип-хоп
Изучение и освоение основных движений стиля hip-hop. Постановка танца в стиле hip-hop. Старая и новая школы hip-hop.

Тема 12. Изучение стиля фанк
Особенности стиля. Сочетание стиля фанк и классического джаза.

Тема 13. Изучение базовых движений современной хореографии.
Варианты составления комбинаций современной хореографии. Выбор стиля. Практические занятия по совершенствованию техники базовых движений современной пластики.

Тема 14. Рисунок танца в современной хореографии
Симметрия и асимметрия рисунка. Творческий поиск. Примеры.

Тема 15. Работа с музыкальным материалом и ритмом, как основными составляющими современной хореографии. Соответствие музыкального материала хореографическому действию. Аранжировка музыкальных произведений создает индивидуальность и неповторимость современных хореографических постановок.

Тема 16. Импровизация в современной хореографии
Импровизация педагога и постановщика как одна из главных отличительных черт современной хореографии. Импровизация на сцене. Практические занятия. Импровизация в композиции танца.

Тема 17. Сходство и различие современной хореографии с другими танцевальными техниками и стилями. Современный танец и классический танец. Современный танец и народный танец. Движения современного танца, заимствованные из других видов хореографии, а также спорта, пантомимы.

Тема 18. Приемы и принципы композиции в современной хореографии
Композиция танца. Сюжетные и бессюжетные номера. Принципы композиции танца в стилях.

Тема 19. Использование современной пластики в хореографических постановках и балетных спектаклях. Знакомство с известными хореографическими постановками. Современная пластика в мюзиклах («Notre dam de Paris», «Ромео и Джульетта», «Дом священника»).

Тема 20. Изучение основных элементов contemporary dance
Отличительные особенности. Известные школы по данному стилю. Практические занятия. Техника porter.

Тема 21. Изучение основных элементов техники breik-dance
Стиль breik-dance. Особенности. Освоение техники рук в стиле breik-dance («верхний» брейк). Разучивание элементов и композиций. Фиксация в брейке. Трюковые элементы breik-dance («нижний» брейк). Методика выполнения сложных элементов: «вертолет», стойки на руках, переходы, вращения на спине, повороты на коленях (branny).

Тема 22. Поддержки в современном танце
Разновидности поддержки. Изучение. Дуэтный танец в современном танце.

Тема 23. Степ-танец
Изучение базовой техники стэп-танца. Основные удары в стэп-танце. Ритмические комбинации в стэпе. Импровизация в стэп-танце.

Тема 24. Стилизация народной хореографии посредством современной пластики
Переложение движений народного танца в современную пластику. Хореографические постановки. Перспективы и проблемы **развития науки и практики в объектной сфере и предметной области дисциплины.**

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- Галдин Л.О. Африканская музыка// Музыкальная энциклопедия. – М., 1973
Гринберг М., Тараканов М. Современный мюзикл// Советский музыкальный театр. –М.: Сов.композитор, 1982
Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. – Л.: ЛПИТМиК, 1992
Дункан А. Моя исповедь. – Рига: Книга для всех, 1928
Сидоров В. Современный танец. –М.: Первина, 1992
Шереметьевская Н. Танец на эстраде. –М.: Искусство, 1985
Никитин В.Ю. Модерн, джаз танец: История. Методика. Практика. –М.: изд-во ГИТИС,2000

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Форма отчетности - зачет

Профильный модуль №3
(Руководство любительским театром)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Сценическая речь»

Рекомендуется для направления подготовки
071500 Народная художественная культура
Профиль «Руководство любительским театром»

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»

Нормативный срок освоения программы – 4 года.

1. Цели и задачи дисциплины:

Основным разделом предмета «Сценическая речь» является «Работа над текстом», поэтому все другие разделы подчинены этой задаче; любые достижения студента в области дикции, дыхания, голоса и орфоэпии проверяются в работе над текстом.

Целесообразно начинать работу по речи с освоения норм современного литературного произношения, учитывая, что орфоэпия является наиболее слабым звеном во внешней речевой технике студента. Это связано с территориальным расположением КГУКИ. В начальный период входит и работа по устранению дикционных недостатков, организации правильного процесса дыхания и звучания голоса. Систематическое пополнение знаний и систематическая тренировка дикции, дыхания, голоса и орфоэпии необходимы в течение всего периода обучения.

Знание особенностей родного языка, законов устной речи и технических основ сценической речи, заложенное на первых двух курсах, облегчает работу над выразительностью слова при работе над ролью на старших курсах.

Дисциплина «Сценическая речь» предусматривает обязательный индивидуальный подход к каждому студенту. От студента ожидается проявление инициативы и самостоятельности, начиная с выбора литературного материала и кончая систематической домашней работой.

Задания для самостоятельной работы даются по мере освоения каждым студентом основных принципов работы над орфоэпией, дикцией, дыханием и голосом. Постепенно время самостоятельной тренировки для каждого студента увеличивается. Педагог на занятиях проверяет выполнение домашних заданий, ставит перед студентами новые задачи для совершенствования их речевых данных, даёт методические указания.

На третьем и четвертом курсах исполнение разнообразного по жанрам и стилям литературного материала является проверкой умения ярко и правдиво доносить до слушателя сложный авторский текст.

В основу профессионального обучения искусству сценической речи легли методические положения, разработанные К.С.Станиславским и Вл.И. Немировичем – Данченко, их преемниками – ведущими актёрами и режиссёрами русского театра, а также теоретические и практические работы российских физиологов, лингвистов, театроведов, литературоведов, психологов. Одним из основных акцентов в программе является установка на диалог как основную форму сценической речи. Овладение законами и навыками диалогической речи на всех этапах обучения, включая тренинг – одна из главных методических установок предмета.

Задачи обучения:

- развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актёров;
- воспитание дикционной выразительности и орфоэпической культуры актёра;
- обучение процессу владения авторским словом, его содержанием, действенной и стилиевой природой.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.Профессиональный цикл, Базовая часть, Общий модуль базовой части. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «Сценическая речь», соответствуют ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК – 7, ОК-8, ОК – 9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23 ПК-27 (быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); быть способным реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, любительского театра, (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества, (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся

(ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность*: быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра, (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров), (ПК-13); *методическая деятельность*: уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность*: уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность*: быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества) (ПК-27).

3.В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции: (ОК-3,ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОК-7,ОК-8, ОК-9,ОК-10, ОК-13,ОК-14, ОК-16),а также профессиональные компетенции (ПК-1,ПК-2,ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-27) - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества, (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального

становления обучающихся (ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность*: быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра, (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров), (ПК-13); *методическая деятельность*: уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность*: уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность*: быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества) (ПК-27).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Историю становления и развития любительских театров, методику руководства их учебно-воспитательной и художественно творческой деятельностью; сущность режиссуры, три истока режиссуры (литература, изобразительное искусство, искусство актера), структуру драматического образа, конфликт и законы сценического действия, события и предлагаемые обстоятельства, сквозное действие и сверхзадачу, композицию спектакля и ее законы; выразительные средства режиссуры; методики работы режиссера с актером над ролью; метод физических действий, метод действенного анализа, импровизацию; сущность спектакля как выражения приобретенного творческого опыта и гражданской позиции коллектива; компоненты спектакля: музыка, шумы, свет и т.д.; жанровое решение спектакля; пластическое решение спектакля; режиссерский замысел и режиссерский план; психологию творчества режиссера; особенности работы с актером-любителем; театральное образование как школу воспитания личности; этические принципы жизнедеятельности любительского театра; методы и этапы постановочной работы режиссера любительского театра; историю театрального искусства, искусство актера (основы русской реалистической школы), методологию Станиславского и Немировича-Данченко; элементы актерской психологии - «школу»;

критерии актерской одаренности, выразительные средства актерского мастерства; методы работы актера над ролью в процессе переживания; сущность импровизации как способа развития творческих способностей; понятие «актерский тренинг» и методы его организации; процесс работы актера под руководством режиссера; понятия «роль сыгранная» и «роль созданная», психологию актерского мастерства: знание и навык, методику создания игровых навыков; основные результаты теоретического осмысления актерского искусства в мировом искусстве; историю театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра; эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна; возникновение режиссуры как профессии; теорию драмы от Аристотеля до наших дней; художественные направления в драме, театре, актерском искусстве; пространственно-временные координаты драматического действия; русскую культурную традицию в театральном искусстве России от его истоков до наших дней; предмет и задачи театральной педагогики и организацию студийного театрального процесса; возможности театрального искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции; задачи воспитания личности в любительском театре; психолого-педагогические основы формирования любительского театрального коллектива и студии; театральную этику Станиславского и любительского театра-студии; методику преподавания в театре-студии; методику урока по творческим дисциплинам; детские школы искусств и методику театральных уроков; авторские программы школы искусств, театральных студий и методику их разработки;

Уметь: создавать коллектив любительского театра, театра-студии, постоянно воспитывая его в процессе постановки спектаклей; организовать учебную работу театральной студии по овладению основами сценической речи; анализировать пьесу и переводить этот анализ в практическую работу с актером; организовать работу вокруг пьесы: изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и творчества автора. Анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого процесса. Сбирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития любительских театров, участвовать в разработке и внедрении инновационных методик их организации и руководства;

Владеть: источниками и каналами информации о театральном искусстве и любительском театральном творчестве, навыками художественно-педагогической деятельности в области театра, методами организации и руководства любительских театральных коллективов и студий, различными формами пропаганды их деятельности, методического руководства, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения. Основными навыками постановки пьесы, методикой преподавания сценической речи, разнообразными методиками работы с актерами-любителями.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Аудиторные занятия (всего)	144										
В том числе:	-	-				-			-	-	
Лекции	20	4	4	4	4	4					
Практические занятия (ПЗ)	28	4	4	4	4	4	4	4			
Семинары (С)- (Мелкогрупповые)	42	6	6	6	6	6	6	6			
Лабораторные работы (ЛР) (индивидуальные)		6	8	8	8	8	8	8			
Самостоятельная работа (всего)	72										
В том числе:	-		-				-		-	-	
Курсовой проект (работа)											
Расчетно-графические работы											
Реферат											
<i>Просмотры театральных, цирковых, эстрадных спектаклей</i>											
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зач	экз	зач	экз	зач	экз	экз			
Общая трудоемкость час	216										
зач. ед.	6										

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Введение. Слово в творчестве актера. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины; научные основы и практическая направленность дисциплины; роль дисциплины в подготовке и деятельности специалистов; виды учебных занятий дисциплины; рекомендации по самостоятельной работе студентов; контроль освоения дисциплины.

Раздел 1. Основные требования к произношению на сцене.

Тема 1. Понятие орфоэпии.

Экскурс в историю. Московское произношение. Малый театр.

Нормативность сценической речи как признак профессиональной культуры актёра.

Произношение как одно из выразительных средств в сценической речи.

Социальные и территориальные отклонения от норм. Кубанский говор.

Тема 2. Ударение в русском языке. Работа со словарём.

Характеристика русского ударения - разноместность и подвижность.

Орфоэпические словари и работа с ними.

Ударение в языках других стран и народов.

Методы запоминания правильного ударения.

Тема 3. Нормы литературного произношения гласных звуков.

Правила произношения гласных под ударением;

а - о, е - я в предупредных слогах;

а - о, е - я в заударных слогах;

произношение иностранных слов, названий, фамилий;

произношение двойных гласных;

окончания прилагательных в ед. и мн. числе и другие.

Тема 4. Нормы литературного произношения согласных звуков и сочетаний гласных.

Правило произношения звонких согласных в конце слова; закон ассимиляции; смягчение согласных;

сочетания чн - шн, сч - зч, сш - зш, тц - дц, еж - зж в корне слова, в начале и др.

Тема 5. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов.

Исправление местных говоров, диалектов и акцентов.

Подбор и тренировка на специальных литературных текстах.

Самостоятельная работа студентов по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Составление словарика верных ударений, а также «антисловаря» (искажение орфоэпических норм).

Раздел 2. Техника речи – артикуляция, дикция.

Тема 6. Дикция как средство художественной выразительности.

Смысловая и художественная функции речи.

Органические и неорганические недостатки.

Строение артикуляционного аппарата.

Роль слуха в исправлении речевых дефектов.

Тема 7. Гласные. Их образование.

Верная установка; кантиленность звучания, широта, ровность.

Звукоряд твёрдых гласных - тренинг;

звукоряд мягких гласных - тренинг.

Тренировка шепотом и в звучании.

Тема 8. Классификация согласных по способу и месту их образования.

Сонорные; мягкие - твёрдые; глухие - звонкие, щелевые, смычно - проходные, дрожащие, губно - губные, губно - зубные, язычно - зубные, язычно - альвеоловые, язычно - передненёбные, язычно - средненёбные, язычно - задненёбные.

Логопедические определения дефектов в произношении согласных - сигматизм, ротацизм и другие.

Тема 9. Воспитание дикционной выразительности.

Методика устранения дикционных дефектов.

Определение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента. Активизация речевой моторики. Артикуляционная гимнастика.

Тренировки гласных и согласных звуков в сочетаниях разной сложности, в словах, пословицах, поговорках, простых и сложных скороговорках.

Самостоятельная работа по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Темпо-ритмическая тренировка сложных артикуляционных сочетаний и чистоговорок.

Раздел 3. Техника речи - дыхание, голосообразование.

Тема 10. Дыхание - основа постановки голоса.

Взаимозависимость дыхания и голоса. Физиологическое и фонационное дыхание.

Анатомия и физиология дыхательного аппарата. Типы дыхания.

Навыки фонационного дыхания. Укрепление дыхательных мышц. Осанка.

Дыхательная гимнастика, различные её виды (Стрельникова, Чарели и др.).

Снятие мышечных зажимов.

Тема 11. Теории голосообразования.

Миоэластическая и нейрохирургическая теории голосообразования.

Анатомия и физиология голосового аппарата. Речевой и певческой голос.

Гигиена дыхательного и голосового аппарата и профилактика профессиональных заболеваний.

Тема 12. Принципы тренировки голоса – речевого аппарата.

Нахождение и укрепление центрального звучания голоса. Начало голосообразования. Вибрационный и гигиенические массажи. Сонорные согласные в сочетании с гласными в постановке голоса. Мягкая атака. Внутриглоточная гимнастика («открытая глотка»). Звучание «в маску», резонирование на губах. Ровность, устойчивость звука в сочетаниях, фразах, числах, небольших текстах, в статике, в движении, в упражнениях с предметами (мяч, скакалка, стул).

Игровые упражнения, речевые этюды (индивидуальные и коллективные).

Тема 13. Профессиональные свойства голоса. Их развитие.

Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу звука. Звуковысотный диапазон.

Регистры голоса. Темпо-ритмовый диапазон.

Упражнения на смену темпа и ритма (ритмизованный пластический и речевой тренинг).

Развитие оптимального звуковысотного диапазона, динамического и темпоритмического.

Смешаннорегистровое звучание.

Раздел 4. Логика сценической речи.

Тема 14. Логическая выразительность речи. Средства логической выразительности.

Понятие о логике как умении донести мысль. Мастера сцены о логике.

Средства логической выразительности - знаки препинания, логическая пауза и речевой текст, логическое ударение и логическая мелодия.

Тема 15. Знаки препинания.

Значение знаков препинания в логическом осмыслении текста. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. Чтение знаков препинания.

Тема 16. Логическая пауза и речевой такт.

Соединительная и разъединительная функция пауз. Виды синтагм.

Речевой такт. Временная протяженность пауз.

Практические навыки по определению пауз и речевых тактов в простом и сложном предложении.

Несовпадение логических пауз с запятой.

Тема 17. Логическое ударение.

Характеристика. Способы постановки логического ударения.

Ударение тактовое, фразовое, главное, второстепенное.

Станиславский о законах речи как законах действия.

Грамматические правила расстановки пауз и ударений в изолированном предложении.

Тема 18. Интонационно – мелодические средства сценической речи.

Логическая мелодия в русской речи и других языках. Типология речевых мелодий:

противопоставление, перечисление, сопоставление, утверждение, вопрос, уточнение и др. Интонация - понятие, включающее в себя развитие, завершение, продолжение, подтекст (интонация мысли).

Раздел 5. Основы теории стихосложения.

Тема 19. Общие законы стихосложения.

Стихотворная речь, её отличие от прозаической. Системы стихосложения.

Экскурс в историю стихосложения.

Средства стихотворной выразительности - перенос, цезура, инверсия и др.

Тема 20. Силлабо-тоническое стихосложение.

Стопа. Размеры основные и дополнительные. Двухсложные и трёхсложные.

Клаузула. Окончания стихов. Рифма. Виды рифм.

Строфа. Многообразие русской строфики.

Методика определения размера. Поэтические формы.

Тема 21. Практическое освоение поэтической формы.

Привитие навыков чтения стихов; соединение ритма, смысла и чувства.

Значение работы над стихом для тренировки техники речи: развитие кантиленности звучания, выработка полётности звука, тренировка тихого звучания, на дальний посыл.

Раздел 6. Смысловая и художественная функция. Работа над текстом.

Тема 22. Учение Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия и средства выразительности.

Личностное восприятие произведения.

Событие, предлагаемые обстоятельства, понятие сквозного действия, сверхзадачи, перспектива речи.

Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты.

Тема 23. Сущность и специфика искусства художественного чтения.

Сходство и различие искусства чтеца и искусства драматического актёра.

Искусство художественного чтения как метод воспитания актёрского мастерства.

Принципы выбора репертуара.

Тема 24. Основы смыслового анализа текста. Создание исполнительского замысла.

Идейно-тематический анализ текста. Изучение автора, эпохи.

Кинолента видений. Оценка. Отношение. Подтекст.

Метод действенного анализа в работе над текстом. Этюды, упражнения.

Художественная перспектива текста. Темп-ритм произведения.

Тема 25. Воплощение исполнительского замысла.

Линия мысли. Линия видений. Линия общения. Виды общения.

Художественная перспектива. Схема оценки исполнителя.

Тема 26. Создание исполнительского замысла и его воплощение в работах выдающихся чтецов.

В.Н. Яхонтов «Театр одного актёра»; А.Я. Закушняк «Вечера рассказа»;

С.Ю. Юрский «Кто держит паузу»; И. Ильинский, Г. Артоболевский,

Я. Смоленский, И. Андроников, А. Шварц и другие.

Тема 27. Особенности в работе над разными видами литературных произведений.

Описательная проза, публицистика, сказка, рассказ от первого лица, психологическая проза, монолог, диалог.

Тема 28. Речевая характерность. Экскурс в историю русского театра.

Сословные жаргоны. Наречие, говор, диалект, «испорченная дикция».

Акценты.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Аксенов, В. и др. Искусство художественного слова [Текст]/ В. Аксенов. – М., 1962.
2. Алферова, Л.Д., Васильева, Л.Н. Нормативное сценическое произношение. Учебное пособие [Текст]/ Л.Д. Алферова, Л.Н. Васильева. – СПб., 2005
3. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению [Текст]/ Г.В. Артоболевский. – М., 1959.
4. Васильева, Т.И. Упражнения по дикции (согласные звуки) [Текст]/ Т.И. Васильева. – М., 1988.
5. Вербовая, Н.П., Головина, О.М., Урнова, В.В. Искусство речи [Текст]/ Н.П. Вербовая и др. – М., 1977.
6. Виноградов, В.В. Стилистика. Теория поэтической речи [Текст]/ В.В. Виноградов. – М., 1963.
7. Галендеев, В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове [Текст]/ В.Н. Галендеев. – Л., 1990.
8. Егорова, А.Д., Радченко, А.М. Логика сценической речи [Текст]/ А.Д. Егорова, А.М. Радченко. – М., 2001.
9. Закушняк, А.Я. Вечера рассказа [Текст] / А. Я. Закушняк. – М., 1984.
10. Запорожец, Т.И. Логика сценической речи [Текст]/ Т.И. Запорожец. – М., 1974.
11. Кнебель, М.О. Слово о творчестве актёра [Текст]/ М. О. Кнебель. – М., 1971.
12. Козлянинова, И.П. Произношение и дикция [Текст]/ И.П. Козлянинова. – М., 1977.
13. Козлянинова, И.П. Орфоэпия в театральной школе [Текст]/ И.П. Козлянинова. – М., 1967.
14. Козлянинова, И.П., Чарели, Э.М. Речевой голос и его воспитание [Текст]/ И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. – М., 1985.

15. Колобов, Ф.Г. Дыхание по Бутейко [Текст]/ Ф.Г. Колобов. – М., 2003.
16. Культура сценической речи: сборник статей // Под ред. Козляниновой И.П. [Текст]/. – М., 1979.
17. Комякова, Г.В. Исправление речевых недостатков [Текст]/ Г.В. Комякова. – Л., 1972.
18. Комякова, Г.В. Слово в драматическом театре [Текст]/ Г.В. Комякова. – М., 1974.
19. Куницын, А.Н., Муравьев, Б.Л. Принцип тренировки фонационного дыхания в движении [Текст]/ А.Н. Куницын, Б.Л. Муравьев. – Л., 1973.
20. Куракина, К.В. Основы техники речи в трудах К.С. Станиславского [Текст]/ К.В. Куракина. – М., 1967.
21. Леонарди, С. Дикция и орфоэпия. Сборник упражнений по сценической речи [Текст] С. Леонарди. – М., 1998.
22. Муравьев, Б.Л. От дыхания к голосу [Текст]/ Б.Л. Муравьев. – Л., 1982.
23. Немирович-Данченко, В.И. О творчестве актёра [Текст] / В. И. Немирович- Данченко. - М., 1984.
24. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы // Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1985.
25. Петрова, А.Н. Сценическая речь [Текст]/ А.Н. Петрова. – М., 1981.
26. Петрова, Э.А. Искусство рассказа [Текст]/ Э.А. Петрова. – Л., 1973.
27. Произношение на сцене: Метод. указ. // Сост. И.П. Козлянинова. – М., 1972.
28. Промптова, И.Ю. Речевая культура русского театра [Текст]/ И.Ю. Промптова.- М., 1989.
29. Промптова, И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией [Текст]/ И.Ю. Промптова. – М., 1981.
30. Савкова, З.В. Как сделать голос сценическим [Текст]/ З.В. Савкова. – М., 1968.
31. Савкова, З.В. Теоретические основы постановки голоса [Текст]/ З.В. Савкова. – Л., 1972.
32. Савкова, З.В. Искусство звучащей поэзии [Текст]/ З.В. Савкова. – М., 1984.
33. Саричева, Е.Ф. Сценическая речь [Текст]/ Е.Ф. Саричева. – М., 1955.
34. Смоленский, Я.М. В союзе звуков, чувств, дум [Текст]/ Я.М. Смоленский. – М., 1976.
35. Смоленский, Я.М. Читатель. Чтец. Актер [Текст]/ Я.М. Смоленский. – М., 1983.
36. Станиславский, К.С. Собр. соч. В 8 т. [Текст]/ К.С. Станиславский. - М., 1954-1961.
37. Сценическая речь [Текст]/ Под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю. Промптовой. – М., 1995.
38. Теория и практика сценической речи // Сб. под ред. В.Н. Галендеева. – СПб., 2005.
39. Фрид, О. Ю. О некоторых особенностях преподавания стихотворной речи // О воспитании актёра [Текст]/ О.Ю. Фрид. – М., 1981.
40. Чарели, Э.М. Начальные приемы воспитания речевого голоса актёра [Текст]/ Э.М. Чарели. – М., 1979.
41. Чехов, М.А. Об искусстве актёра [Текст]/ М.А. Чехов. – М., 1986.
42. Шварц, А.В. В лаборатории чтеца [Текст]/ А.В. Шварц. – М., 1964.
43. Штудинер, М.А. Словарь образцового русского ударения [Текст]/ М.А. Штудинер. – М., 2004.
44. Щетинин, М. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой [Текст]/ М. Щетинин. – М., 2000.
45. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу [Текст]/ С.Ю. Юрский. – М., 1989.
46. Яхонтов, В. Театр одного актёра [Текст]/ В. Яхонтов. – М., 1968.

Литература 2006 -2009 годов.

47. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб., 2006.
48. Искусство сценической речи / Сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова.-М., 2007.
49. Методические пособия по сценической речи. / Вып. 1,2,3.-М., РАТИ, 2007.
50. Алферова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи.- СПб,2008.
51. Васильев Ю.А. Сценическая речь: Учебное пособие.- СПб., 2009.
52. Элсам, Пол. Мастер – класс для начинающего актёра/ пер. с англ. Ковалева А.- Ростов н/Д, 2008.
53. Дрознин А.Б. Дано мне тело... Что делать с ним?- М., 2009.
54. Кириллова Е.И., Латыщева Н.А. Сценическая речь в театре кукол: Учебное пособие.- СПб, 2009.
55. Любимцев П.Е. Очерки по истории чтецкого искусства.- М., 2008.
56. Оссовская М.П. Как исправить говор?- М., 2009.

б) дополнительная литература

1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984.
2. Александров, Д.Н. Риторика. Учебное пособие. – М., 2004.
3. Артоболевский, Г.В. Художественное чтение. – М., 1978.

4. Бендер, Н.А. Художественное чтение.- М., 1961.
5. Ваганова, Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М., 2001.
6. Вальтер, Х. Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона. – М., 2005.
7. Гаспаров, М.Л. Очерк истории европейского стиха. – М., 2003.
8. Гаспаров, М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. – М., 2002.
9. Германова, М. Книга для чтецов. – М., 1964.
10. Гончаров, А.А. Поиски выразительности в спектакле. – М., 1964.
11. Дикий, А.Д. Избранное. – М., 1976.
12. Ершов, П. Технология актерского искусства. М., 1959.
13. Жинкин, Н.И. Механизм речи. – М., 1958.
14. Жимунский, В. Теория стиха. – М., 1975.
15. Жинкин, Н.И. О теориях голосообразования // Мышление и речь. – М., 1963.
16. Искусство театра: Вчера, сегодня, завтра. Вып. 3. – Екатеринбург, 2003.
17. Калинина, Н.И. Логично мыслить – логично говорить (правила русской устной речи). – М., 2003.
18. Клубков, Н.А. Говорите, пожалуйста, правильно. – СПб., 2002.
19. Кондрашов, А.П. Кто есть кто: Боги и герои Древней Греции и Рима: ЭС. – М., 2002.
20. Крылатые слова: Энциклопедия/ авт.- сост. В.Серов. – М., 2003.
21. Кочарян, С. В поисках живого слова. – М., 1970.
22. Лорейн, Г. Супер память. – М., 2005.
23. Маяковский, В.В. Как делать стихи. – М., 1940.
24. Морозов, В.П. Тайны вокальной речи. – Л., 1967.
25. Ножин, Е.А. Мастерство устного выступления. – М., 1982.
26. Основы правовой риторики. Методические разработки. – Краснодар, 2001.
27. Попов, А.Д. Художественная целостность спектакля. – М., 1959.
28. Садовников, В.И. Орфоэпия в пении. Учебное пособие. – М., 2001.
29. Самойлов, Д. Книга о русской рифме. – М., 1973.
30. Семенов, А.В. Этимологический словарь русского языка. – М., 2005.
31. Сергеич, П. Искусство речи на суде. – Тула, 2000.
32. Смоленский, Я.М. Искусство звучащего слова. – М., 1967.
33. Стюарт, К., Уилкинсон, М. Ораторское искусство. Притворитесь его знатоком. – СПб., 2001.
34. Тимофеев, Л.И. Слово в стихе. – М., 1987.
35. Томашевский, Б.В. Стих и язык: Филологич. очерки. – М., 1959.
36. Топорков, В.О. О технике актера. – М., 1958.
37. Холшевников, В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. – Л., 1972.
38. Черемисина, Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. – М., 1989.
39. Шервинский, С.В. Художественное чтение. – М., 1988.
40. Шервинский, С.В. О чтецкой режиссуре. – М., 1968.
41. Язовицкий, Е.В. Говорите правильно. – Л., 1969.

в) программное обеспечение

- Microsoft Office;
- Internet Explorer;
- Mozilla Firefox.

г) базы данных,

- информационно-справочные и поисковые системы_ информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru.

8.В результате освоения курса студент должен:

- обладать развитым и профессионально поставленным голосо-речевым аппаратом;
- ориентироваться в специальной литературе;
- владеть методикой творческого анализа произведений искусства и литературы.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебные аудитории для потоковых лекций, групповых и индивидуальных занятий; компьютерный класс; библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, видеотека, фонотека; театрально-концертный зал (от 100 посадочных мест, с роялем, светотехническим и

звукотехническим оборудованием); комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; репетиционный зал, оборудованный зеркалами; комплект сценических костюмов.

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но не менее восьми часов в неделю.

Вуз должен иметь необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Проводить промежуточные аттестации, текущие контрольные точки в форме творческих показов работ студентов в зависимости от семестровых задач (этюды, отрывки, инсценировки и т.д.)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Режиссура»

Рекомендуется для направления подготовки
071500 Народная художественная культура
Профиль «Руководство любительским театром»

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»
Нормативный срок освоения программы – 4 года.

1. Цели и задачи дисциплины:

Дисциплина занимает ведущее место в профессиограмме будущего бакалавра по направлению подготовки «Народная художественная культура», модуль «Руководство любительским театром», является основополагающей.

Цель дисциплины – формирование у студента комплекса общекультурных и профессиональных компетенций для овладения профессией.

Задачи дисциплины:

- изучение сущности режиссуры, законов сценического действия;
- научить создавать коллектив любительского театра;
- обучить методикам работы с актером любителем;
- сформировать навыки художественно-педагогической деятельности в области театра;
- организовывать учебную, воспитательную работу в процессе постановки спектаклей;
- научить организовывать работу со зрителем;
- обучить основным навыкам постановки пьесы.

Театральная режиссура, как любая художественная деятельность, является сложной гуманитарной профессией, стремящейся к художественному постижению и осмыслению человеческой жизни. Убеждения, взгляды, вкусы и интеллект студентов формируются в соотношении специальных профессиональных компетенций с компетенциями общегуманитарного и социального циклов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.Профессиональный цикл, Базовая часть, Общий модуль базовой части. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «Режиссура», соответствуют ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-27 (быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); быть способным реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, любительского театра, (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества. (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность*: быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров) (ПК-13); *методическая деятельность*: уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным

участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность*: уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность*: быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества) (ПК-7).

Прикладная цель дисциплины – акцентуация в процессе преподавания тем и разделов курса педагогической составляющей, поскольку от выпускника требуется не только его индивидуальное освоение всех компетенций профессии руководителя – режиссера любительского театра, но и умение обучить основам театрального искусства участников этого коллектива. Параллельно с изучением дисциплины «Режиссура», которая является базовой направляющей, должен изучаться цикл следующих дисциплин: актерское мастерство; сценическая речь; сценическое движение (танец, пластика, фехтование и т.д.); сценография и история костюма и быта; грим; история театра; методика работы с любительским театральным коллективом.

- все, что студент осуществляет на практических занятиях и в ходе самостоятельной подготовки, он должен уметь обосновать и защитить на теоретическом уровне;

- в результате изучения дисциплины у студента должно сформироваться личное художественное мировоззрение, как основа профессии;

- начиная с более простых упражнений и заданий под руководством педагога, студент на старших курсах должен обрести навыки самостоятельной работы, при которой роль педагога носит консультативно-методический характер.

В конце каждого семестра творческие работы студентов представляются не только преподавателю, но и исполняются публично, что соответствует специфике театрального искусства. Отчетность – зачеты и экзамены.

3. В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции: (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-16), а также профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-27) - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества, (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое

обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность*: быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров) (ПК-13); *методическая деятельность*: уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность*: уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность*: быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества) (ПК-27).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Историю становления и развития любительских театров, методику руководства их учебно-воспитательной и художественно творческой деятельностью; сущность режиссуры, три истока режиссуры (литература, изобразительное искусство, искусство актера), структуру драматического образа, конфликт и законы сценического действия, события и предлагаемые обстоятельства, сквозное действие и сверхзадачу, композицию спектакля и ее законы; выразительные средства режиссуры; методики работы режиссера с актером над ролью; метод физических действий, метод действенного анализа, импровизацию; сущность спектакля как выражения приобретенного творческого опыта и гражданской позиции коллектива; компоненты спектакля: музыка, шумы, свет и т.д.; жанровое решение спектакля; пластическое решение спектакля; режиссерский замысел и режиссерский план; психологию творчества режиссера; особенности работы с актером-любителем; театральное образование как школу воспитания личности; этические принципы жизнедеятельности любительского театра; методы и этапы постановочной работы режиссера любительского театра; историю театрального искусства, искусство актера (основы русской реалистической школы), методологию Станиславского и Немировича-Данченко; элементы актерской психологии - «школу»; критерии актерской одаренности, выразительные средства актерского мастерства; методы работы

актера над ролью в процессе переживания; сущность импровизации как способа развития творческих способностей; понятие «актерский тренинг» и методы его организации; процесс работы актера под руководством режиссера; понятия «роль сыгранная» и «роль созданная», психологию актерского мастерства: знание и навык, методику создания игровых навыков; основные результаты теоретического осмысления актерского искусства в мировом искусстве; историю театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра; эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна; возникновение режиссуры как профессии; теорию драмы от Аристотеля до наших дней; художественные направления в драме, театре, актерском искусстве; пространственно-временные координаты драматического действия; русскую культурную традицию в театральном искусстве России от его истоков до наших дней; предмет и задачи театральной педагогики и организацию студийного театрального процесса; возможности театрального искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции; задачи воспитания личности в любительском театре; психолого-педагогические основы формирования любительского театрального коллектива и студии; театральную этику Станиславского и любительского театра-студии; методику преподавания в театре-студии; методику урока по творческим дисциплинам; детские школы искусств и методику театральных уроков; авторские программы школы искусств, театральных студий и методику их разработки.

Уметь: создавать коллектив любительского театра, театра-студии, постоянно воспитывая его в процессе постановки спектаклей; организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речью, пластикой, сценическим движением, ритмикой и т.д.); анализировать пьесу и переводить этот анализ в практическую работу с актером; организовать работу вокруг пьесы: изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и творчества автора. Анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого процесса. Организовать работу со зрителем, превращая театр-студию в культурный центр города, района, села и т.д. Собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития любительских театров, участвовать в разработке и внедрении инновационных методик их организации и руководства;

Владеть: источниками и каналами информации о театральном искусстве и любительском театральном творчестве, навыками художественно-педагогической деятельности в области театра, методами организации и руководства любительских театральных коллектив и студий, различными формами пропаганды их деятельности, методического руководства, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения. Основными навыками постановки пьесы, разнообразными методиками работы с актерами-любителями.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
Аудиторные занятия (всего)	720													
В том числе:	-	-				-			-			-	-	
Лекции	70	10	10	10	10	10	10	10	10					
Практические занятия (ПЗ)	252	36	36	36	36	36	36	36	36					
Семинары (С)- (Мелкогрупповые)	154	22	22	22	20	20	20	20						
Лабораторные работы (ЛР) (индивидуальные)	252	36	36	36	36	36	36	36	36					
Самостоятельная работа (всего)	360													
В том числе:	-		-					-				-	-	
Курсовой проект (работа)														
Расчетно-графические работы														
Реферат														
<i>Просмотры театральных, цирковых, эстрадных спектаклей</i>														

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		за ч	ЭКЗ	зач	ЭКЗ	зач	ЭК З	ЭК З		
Общая трудоемкость час	1080									
зач. ед.	30									

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕЖИССУРУ

Темы раздела:

- театр как вид искусства;
- основные выразительные средства театрального искусства;
- режиссер – «автор спектакля»;
- актер – главное выразительное средство театра;
- синтез искусств в театре и их функции в спектакле;
- сценическое действие – принципиальная основа театрального искусства;
- режиссерские требования к элементам актерского мастерства в системе К. С.

Станиславского:

Действие. «Если бы». Предлагаемые обстоятельства.

Сценическое внимание.

Чувство правды и веры.

- понятие «режиссерский этюд»;
- событие, как основа профессионального умения режиссера.

РАЗДЕЛ 2. ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО СОБЫТИЯ

Темы раздела:

- работа режиссера с литературным материалом
- конфликт;
- сквозное действие;
- сверхзадача;
- этюдный метод;
- психофизическая природа действия;
- язык режиссерских заданий;
- формы режиссерского общения с актером;
- темп и ритм действия;
- принципы режиссуры К. С. Станиславского

РАЗДЕЛ 3. РЕЖИССЕРСКИЙ АНАЛИЗ ДРАМАТУРГИИ

Темы раздела:

- режиссерский анализ драматического произведения;
- разбор пьесы;
- действенный анализ;
- замысел и воплощение;
- понятие режиссерской интерпретации;
- понятие художественного образа;
- определение событийного ряда пьесы;
- этюдный метод в репетиции события пьесы.

РАЗДЕЛ 4. РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Темы раздела:

- изучение автора пьесы, его мировоззрения и творчества
- режиссерский замысел и решение;
- мизансценирование;
- понятие жанра.

РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Темы раздела:

- определение темы спектакля;
- определение конфликта;
- определение сквозного действия;
- определение сверхзадачи;

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ

Темы раздела:

- работа режиссера с актером;
- работа режиссера с композитором (или музыкальным материалом);
- работа режиссера с хореографом (пластическое решение спектакля);
- работа режиссера с художником (сценография).

РАЗДЕЛ 7. ПОСТАНОВКА КУРСОВОГО СПЕКТАКЛЯ

- режиссерские работы студентов над эпизодами под руководством преподавателя;
- показ спектакля, как целостного произведения.

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА СТУДЕНТОВ НАД ДИПЛОМНЫМИ СПЕКТАКЛЯМИ

- создание режиссерских экспликаций;
- защита дипломной работы на Государственном экзамене.

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

2. Мировоззрение и творчество.
3. Драматург и режиссер.
4. Сущность театральной реформы, проведенной К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
5. Учение о сверхзадаче и сквозном действии.
6. Основы театральной этики.
7. Сценическое действие.
8. Действие и чувство.
9. Театр «представления» и театр «переживания».
10. Метод физических действий.
11. Метод действенного анализа.
12. Действенный анализ пьесы и роли.
13. Упражнения и этюды в работе с актером.
14. Этюдный метод работы над спектаклем.
15. Конфликт в пьесе.
16. Понятие «событие»
17. Событийная композиция в пьесе (исходное, начальное, центральное, главное, финальное).
18. Предлагаемые обстоятельства.
19. Ведущее обстоятельство в пьесе и событии.
20. Художественная идея в пьесе (этюде, эпизоде)
21. «Зерно» пьесы.
22. Художественный образ спектакля.
23. Приспособления.
24. Взаимоотношение целого и частного в спектакле.
25. Принципы отбора предлагаемых обстоятельств.
26. Композиционные особенности решения сценического пространства.
27. Мизансцена – язык режиссера.
28. Понятие сценического времени.
29. Понятие режиссерской перспективы.
30. Атмосфера спектакля.
31. Темпоритмическое решение спектакля (сцены).
32. Жанр спектакля.
33. Стиль пьесы и его сценическое воплощение.
34. Выразительные средства в спектакле.
35. Творческие взаимоотношения режиссера и актера в системе К. С. Станиславского.
36. Язык и форма режиссерских заданий.
37. Режиссерские акценты в спектакле.
38. Роль сыгранная и роль созданная (по К. С. Станиславскому).
39. Принципы студийности.
40. Подтекст и второй план.
41. Пластическое решение спектакля.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Азы актерского мастерства. Сборник статей к 40-летию театрально-педагогической деятельности Петрова В.В. - СПб.: РЕЧЬ, 2002. 237с.
2. Галендеев, В.Н. Метод и школа Льва Додина [Текст] / В.Н., Галендеев – СПб., 2004. 79с.
3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст] / С.В. Гиппиус – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. 2006. 377с.
4. Голубовский, Б. Наблюдения, этюд, образ [Текст] / Б. Голубовский – М.: ГИТИС, 2001. 141с.
5. Демидов, Н.В. Искусство жить на сцене [Текст] / Н.В. Демидов – М.: Искусство, 1965. – 381с.
6. Как рождаются актеры. Книга о сценической педагогике. СОТИС – СПб., 2001. 185с.
7. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Текст] / М.О. Кнебель. – М.: Искусство, 1961. – 129ст.
8. Немирович-Данченко, Вл.И. Статьи, речи, беседы: 2т. – М.: Искусство, 1982.
9. Рождественская, Н.В., Толошин, А.В. Креативность: пути развития и тренинги [Текст] / Н.В.Рождественская, А.В., Толошин – СПб.: РЕЧЬ, 2006. 316 с.
10. Станиславский, К.С. /собр.соч.: 8т. – М.: Искусство, 1954.
11. Чехов, М.А. Литературное наследие 2т. – М.: Изд. Искусство, 1986г.

б) дополнительная литература

1. Агеев, В. Театр должен быть в своем роде экстримом [Текст] // Театр. жизнь. – 2002. - № 3. – С. 28-30.
2. Брук, П. Пустое пространство [Текст] /П.. Брук. – М.: Прогресс, 1976.
3. Буров, А.Г. Сверхзадача [Текст] / А.Г. Буров. - М.: Сов. Россия, 1981
4. Бюклинг, Л. Михаил Чехов в западном театре и кино [Текст] / Л. Бюклинг. - СПб.: Академ. проект, 2000. – 560 с.
5. Вениаминова, Л.Ф. Мастерство актера в терминах и определениях К.С. Станиславского [Текст] / Л.Ф. Вениаминова. - М.: Сов. Россия, 1961
6. Волконский, С. Выразительный человек [Текст] /С., Волконский. – СПб.: издательство «Аполлон», 1913 .
7. Голубовский, Б.Г. Пластика в искусстве актера [Текст] / Б.Г. Голубовский - М.: Искусство, 1986.
8. Гринтер, В.А. Ритм в искусстве актера [Текст] / В.А. Гринтер - М.: Просвещение, 1966.
9. Готовский, Е. От бедного театра к искусству проводнику [Текст] /Е. Готовский. – М.: Артист, режиссер, театр, 2003.
10. Ершов, П. Искусство толкования: в 2-х томах [Текст] /П., Ершов -, Дубна: изд. Центр «Феникс», 1997 .
11. Зайонц, М. Маска» без маски [Текст] / М. Зайонц // Итоги. – 2003. – № 20. С. 48-51: ил.
12. Захаров, М. Контакты на разных уровнях [Текст] /М. Захаров. - М.: Искусство, 1988.
13. Иванов, В.В. Евгений Вахтангов и Михаил Чехов: Игра на краю, или Театральный опыт трансцендентального [Текст] / В.В.Иванов. - М.: Наука 2003.- С. 464-478.
14. Калужских, Е.В. О взаимодействии метода физических действий К.С. Станиславского с принципами биомеханики Вс.Э. Мейерхольда в процессе работы над спектаклем [Текст] / Е.В. Калужских – Челябинск 2000.- Ч.2.-С. 41-43.
15. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики [Текст] /М.О. Кнебель. – М.: ВТО, 1976.
16. Кнебель, М.О. Вся жизнь [Текст] /М.О. Кнебель - М.: ВТО, 1967
17. Корогодский, З.Я. Репетиции... Репетиции... Репетиции [Текст] / З.Я. Корогодский - М.: Сов. Россия, 1978
18. Кудряшов, О.Л. Внутренняя жизнь роли [Текст] / О.Л. Кудряшов - М.: Сов. Россия, 1981
19. Мастерство режиссера [Текст] / сборник научных трудов, из-во ГИТИС, 1988 год.
20. Мастерство режиссера [Текст] / ГИТИС.- 2001.
21. Мейерхольд, В.Э. Лекции 1918-1919 гг. [Текст] / Сост. Фельдман О.М. - М: О.Г.И., 2001. -280с.
22. Мухин, И.В. Проблема телесной выразительности [Текст] / И.В. Мухин - СПб., 2000. Т. XV: Искусство II. С. 132-145.
23. Немирович-Данченко, Вл. И. Из прошлого [Текст] / Вл.И. Немирович-Данченко. - М., 2003.- 348 с.
24. Немирович-Данченко, Вл.И. Театральное наследие [Текст] /Вл.И. Немирович-Данченко. - В 4т. - М.: Изд-во «Моск. Худож. театр», Т.2.: Письма выдающегося театрального режиссера,

- педагога, театрального деятеля, основателя Московского Художественного театра Вл.И. Немирович-Данченко (1858-1943). Две трети писем публикуются впервые.
25. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра [Текст] / Л.П. Новицкая. - М.: Сов. Россия, 1969
 26. Новицкая, Л.П. Уроки вдохновения [Текст] / Л.П. Новицкая. - М.: ВТО, 1984
 27. Пазолини, П.П. Манифест нового театра. Театр Слова [Текст] / П.П. Пазолини. // Киновед. записки. -2001.- №51.- С. 141-160.
 28. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К.С. Станиславский: авт. предисл. Доронина Т.В. - М.: Вагриус, 2003.- 508 с. ISBN 5956000538
 29. Сулимов, М. Посвящение в режиссуру [Текст] /М. Сулимов. – СПб.: издат. Дом. Санкт-Петербургского ун-та, 2004 .
 30. Театр во времени и пространстве [Текст] / сборник научных статей, М., из-во ГИТИС, 2002.
 31. Товстоногов, Г.А. Классика и современность [Текст] / Г.А. Товстоногов. - М.: Сов. Россия, 1975.
 32. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Текст] / Г.А. Товстоногов. - Л.: Искусство, 1980
 33. Фильштинский, В. Набор в театральную школу [Текст] / В.Фильштинский. // Балтийские сезоны. 2000.- №2 - С. 90-94.
 34. Эйзенштейн, С.Н. Психологические вопросы искусства [Текст] / С.Н. Эйзенштейн. - М.: Смысл, 2002.- 335 с.
 35. Эфрос, А. собр.соч. в 4 томах- М. издательство «Пана», Фонд русск. Театр, 1993.
 36. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст]/С.В. Гиппиус.-СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,2008.-377 с.:ил.- (Золотой фонд актерского мастерства).
 37. Дэвис, М. Большая книга влияния [Текст]: Тренинг воздействия/М. Дэвис, К. Палег, П. Фаннинг. - СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2008. - 351с.
 38. Дюпре, В. Как стать актером [Текст]/В.Дюпре.-Ростов н/Д.:Феникс,2007. - 192 с. - (Золотой фонд).
 39. Кипнис, М. Актерский тренинг [Текст]:более 100 игр, упражнений этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером/М. Кипнис.-М.; СПб.:АСТ: Прайм ВРОЗНАК, 2008. - 249 с.: ил. - (Золотой фонд актерского мастерства).
 40. Комики: великие и забытые [Текст]:[сб.ст.]. - М.; Владимир:Зебра Е: АСТ,2008. - 304: ил. - (Актерская книга).
 41. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр [Текст]: От истоков до середины XVIII века/В.М. Красовская.-2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар:Лань; Планета музыки, 2008.-320 с.:ил. - (Мир культуры, истории и философии).
 42. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр [Текст]: Очерки истории. Пре-романтизм / В.М. Красовская.-2-е изд., испр. -СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки,2009.-448 с.:ил. - (Мир культуры, истории и философии).
 43. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр [Текст]:Романтизм/В.М. Красовская.-2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки,2008.-512 с.:ил.-Мир культуры, истории и философии).
 44. Красовская, В.М. Русский балетный театр [Текст]:От возникновения до середины XIX века/В.М. Красовская.-2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар:Лань; Планета музыки, 2008.-384 с.:ил.- (Мир культуры, истории и философии).
 45. Красовская, В.М. Русский балетный театр [Текст]:Второй половины XIX века/В.М. Красовская.-2-е изд., испр.-СПб.; М.; Краснодар:Лань; Планета музыки,2008. – 688 с.:ил. - (Мир культуры, истории и философии).
 46. Петров, В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX век [Текст]:учеб. пособие / В.А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств.-Челябинск, 2008. - 107 с.
 47. Суленёва, Н.В. Постмодернистские коды: от молчаливого слова к звучащей речи [Текст]:монография/Н.В. Суленёва; Челяб. гос. акад. культуры и искусств.-Челябинск, 2007.- 331 с.
 48. Чаплин, Ч. Как заставить людей смеяться [Текст]/Ч. Чаплин.-М.:АСТ: Зебра Е,2008.- 680 с.:ил. - (Актерская книга).
 49. Чурсина, В. Сценические формы кубанского фольклора [Текст]:210-летию заселения Кубани черноморскими казаками посвящается. Вып. 1/В.И. Чурсина.- Краснодар,2004.-123 с.: нот.
 50. Юнисов, М.В. Маскарады. Живые картины. Шарады в действии [Текст]: Театрализованные развлечения и любительство в русской культуре второй половины XVIII - начала XX века/М.В. Юнисов. - СПб.:Композитор,2008.-304 с.:ил.

в) программное обеспечение

- Microsoft Office;
- Internet Explorer;
- Mozilla Firefox.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;

- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий; компьютерный класс; библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, видеотека, фонотека; театрально-концертный зал (от 100 посадочных мест, с роялем, светотехническим и звукотехническим оборудованием); комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; репетиционный зал, оборудованный зеркалами; комплект сценических костюмов.

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но не менее восьми часов в неделю.

Вуз должен иметь необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Проводить промежуточные аттестации, текущие контрольные точки в форме творческих показов работ студентов в зависимости от семестровых задач (этюды, отрывки, инсценировки и т.д.)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине «Актерское мастерство»

Рекомендуется для направления подготовки
071500 Народная художественная культура
Профиль «Руководство любительским театром»

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»

Нормативный срок освоения программы – 4 года.

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Актерское мастерство» заключается в том, чтобы научить студентов основам мастерства и подготовить их к профессиональному взаимодействию с исполнителями в своих спектаклях.

Дисциплина «Актерское мастерство» занимает ведущее место в учебном процессе, так как актерское искусство подразумевает использование своего психофизического аппарата непосредственно в момент исполнения роли при непосредственном или опосредованном техническими средствами общении с публикой, что требует огромной работы по настройке инструмента действия актера; а также глубокое изучение гуманитарных и социально-экономических дисциплин, содержание которых должно быть ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и содействовать реализации задач в их профессиональной деятельности.

Студент должен:

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества, владеть методикой творческого анализа произведений искусства и литературы;
- обладать знаниями в области общих основ теории актерской профессии;
- иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- владеть основами актерского мастерства, предусматривающими использование выразительных средств видов сценических искусств, соответствующих специализации;
- иметь навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, художником, балетмейстером, концертмейстером и др. – в зависимости от специализации) в рамках единого художественного замысла;
- владеть методами создания художественного образа актерскими средствами, соответствующими специализации, навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
- иметь навыки общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;
- обладать развитым телесным аппаратом воплощения (пластичностью, гибкостью, силой, ловкостью, координированностью, выразительностью, танцевальностью, музыкальным слухом и чувством ритма);
- обладать развитым и профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, владеть искусством речи как национальным культурным достоянием; знать принципы и иметь практические навыки работы с гримом.

Основой профессиональной подготовки студента является система К. С. Станиславского. Она является не схоластическим методом, а жизненным средством воспитания актера. Система обращена к актеру-художнику. Она выводит его на самостоятельный путь творческих исканий, помогает ему совершенствовать свой талант. Выразительным средством актерского искусства является психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое, – существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Всестороннее сценическое развитие будущего режиссера формируется в условиях, когда в театре и кинематографе стоят рядом спектакли разнообразных «синтетических жанров», мюзиклы, шоу и драматические спектакли.

Перед курсом «Актерское мастерство» стоят следующие **задачи**:

- владеть своим профессиональным аппаратом,
- быть оснащенным специальными актерскими навыками,
- уметь использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности,
- особое внимание стоит уделять этическому воспитанию студента.

Школа современного актерского мастерства неразрывно связана с современными достижениями театра, кинематографии и телевидения. Время на каждом этапе предъявляет более высокие требования к молодым творческим кадрам.

При подборе репертуара необходимо учитывать индивидуальные возможности учащихся и строить работу таким образом, чтобы каждый студент мог максимально проявить себя в ролях разного плана.

Наряду с мировой классикой и апробированными современными пьесами необходимо использовать и национальную драматургию, так как важно поддерживать и развивать интерес студента к своей национальной культуре.

В конце каждого семестра творческие работы студентов представляются не только преподавателю, но и исполняются публично, что соответствует специфике театрального искусства. Отчетность – зачеты и экзамены.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.Профессиональный цикл, Базовая часть, Общий модуль базовой части. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «Режиссура», соответствуют ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК – 7, ОК-8, ОК – 9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23 ПК-27 (быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); быть способным реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, любительского театра (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность:* быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров) (ПК-13); *методическая деятельность:* уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность:* уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность:* быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по

пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).

3. В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции: (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-16), а так же профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-27) - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). (ПК-1); владеть основными формами и методами руководства любительским театром, студией творчества (ПК-2); уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3); быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4); быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5); владеть способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6); быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8); быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9); *художественно-творческая деятельность*: быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10); быть способным руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества, любительского театра (ПК-11); быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества - любительского театра, студии (ПК-12); владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (любительских театров) (ПК-13); *методическая деятельность*: уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, любительских театрах, студиях, создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15); быть способным участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); *организационно-управленческая деятельность*: уметь планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17); быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); *культурно-просветительная деятельность*: быть способным содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); быть способным сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов

традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций народов России, достижений в области любительского, театрального творчества (ПК-23); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (любительского хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества) (ПК-27).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Структуру драматического образа, конфликт и законы сценического действия, события и предлагаемые обстоятельства, сквозное действие и сверхзадачу, метод физических действий, метод действенного анализа, импровизацию; сущность спектакля как выражения приобретенного творческого опыта и гражданской позиции коллектива; историю театрального искусства, искусство актера (основы русской реалистической школы), методологию Станиславского и Немировича-Данченко; элементы актерской психологии - «школу»; критерии актерской одаренности, выразительные средства актерского мастерства; методы работы актера над ролью в процессе переживания; сущность импровизации как способа развития творческих способностей; понятие «актерский тренинг» и методы его организации; процесс работы актера под руководством режиссера; понятия «роль сыгранная» и «роль созданная», психологию актерского мастерства: знание и навык, методику создания игровых навыков; основные результаты теоретического осмысления актерского искусства в мировом искусстве; историю театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра; эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна; возникновение режиссуры как профессии; теорию драмы от Аристотеля до наших дней; художественные направления в драме, театре, актерском искусстве; пространственно-временные координаты драматического действия; русскую культурную традицию в театральном искусстве России от его истоков до наших дней; предмет и задачи театральной педагогики и организацию студийного театрального процесса; театральную этику Станиславского и любительского театра-студии; методику преподавания в театре-студии; методику урока по творческим дисциплинам;

Уметь: организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства; анализировать пьесу и переводить этот анализ в практическую работу; организовать работу вокруг пьесы: изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и творчества автора. Собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития любительских театров, участвовать в разработке и внедрении инновационных методик их организации и руководства;

Владеть: источниками и каналами информации о театральном искусстве и любительском театральном творчестве, навыками художественно-педагогической деятельности в области театра, методами организации и руководства любительских театральных коллектив и студий, различными формами пропаганды их деятельности, методического руководства, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения. Основными навыками постановки пьесы, разнообразными методиками работы с актерами-любителями.

В результате освоения курса студент должен:

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида, так и в смежных областях художественного творчества, владеть методикой творческого анализа произведений искусства и литературы;
- обладать знаниями в области общих основ теории актерского мастерства;
- иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- владеть основами актерского мастерства;
- иметь навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках художественного единого замысла;
- владеть методами создания художественного образа актерскими средствами, навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
- иметь навыки общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;
- обладать развитым телесным аппаратом воплощения (пластичностью, гибкостью, силой, ловкостью, координированностью, выразительностью, танцевальностью), музыкальностью и чувством ритма;
- обладать развитым и профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, владеть искусством речи как культурным национальным достоянием;
- знать принципы и иметь практические навыки работы с гримом.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
Аудиторные занятия (всего)	360													
В том числе:	-	-					-				-		-	
Лекции	14	2	2	2	2	2	2	2	2					
Практические занятия (ПЗ)	56	8	8	8	8	8	8	8	8					
Семинары (С)- (Мелкогрупповые)	108	20	20	20	14	14	10	10						
Лабораторные работы (ЛР) (индивидуальные)	182	26	26	26	26	26	26	26						
Самостоятельная работа (всего)	216													
В том числе:	-		-					-			-		-	
Курсовой проект (работа)														
Расчетно-графические работы														
Реферат														
<i>Просмотры театральных, цирковых, эстрадных спектаклей</i>														
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			зач	зач	зач	экза	зач	зач	экза					
Общая трудоемкость час	576													
зач. ед.	16													

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

Введение. Важной целью всего курса обучения является воспитание у студентов стремления к самостоятельному решению творческих задач.

Умения, навыки, привычка к самостоятельной ежедневной работе, переходящая с течением времени в потребность, являются важнейшими залогом роста актерского мастерства.

Учебный репертуар, начиная с этюдов, отрывков, сцен и актов из пьес и, заканчивая дипломным спектаклем, должен служить единой цели – наилучшей профессиональной подготовке учащихся к самостоятельному решению творческих задач.

Раздел 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Система К. С. Станиславского.

Тема 1. Школа психологического реализма и ее место в мировом театре.

Тема 2. Система К. С. Станиславского – метод работы актера над собой.

Тема 3. Три направления в искусстве театра.

- Тема 4. Театр – искусство коллективное.
- Тема 5. Этика Станиславского в воспитании будущего актера.
- Тема 6. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче.
- Тема 7. Сверхзадача как практическое понятие.
- Тема 8. От этюда на органическое молчание к действию словом.
- Тема 9. Общение – взаимодействие, атмосфера.
- Тема 10. Сквозное действие, событие, конфликт.

Раздел 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.

- Тема 1. От этюда к авторскому тексту.
- Тема 2. Сверхзадача роли в соотношении со сверхзадачей пьесы (отрывка).
- Тема 3. Тема пьесы, зерно роли.
- Тема 4. Перспектива артиста и роли.
- Тема 5. Действенный анализ пьесы и роли.
- Тема 6. Второй план.
- Тема 7. Внутренний монолог. Подтекст.

Раздел 3. Работа над отрывками, актами, пьесой современной и классической драматургии.

- Тема 1. Действенный анализ пьесы и роли (отрывка, акта).
- Тема 2. Предлагаемые обстоятельства пьесы (отрывка, акта). Тема. Идея.
- Тема 3. Сверхзадача пьесы (отрывка, акта). Структура.
- Тема 4. Работа в ансамбле. Еще раз об этике Станиславского.
- Тема 5. Атмосфера – душа спектакля (отрывка, акта).
- Тема 6. Атмосфера и игра.
- Тема 7. Творческое самочувствие.
- Тема 8. Жанр и стиль спектакля (отрывка, акта).

Раздел 4. Работа над дипломным спектаклем.

- Тема 1. Разбор спектакля после проката на зрительскую аудиторию.
- Тема 2. Партитура роли – партитура действия.
- Тема 3. Актерский ансамбль в спектакле.
- Тема 4. Понятие персона, персонаж и их взаимодействие в пространстве.
- Тема 5. Умение повторить сыгранное на более высоком профессиональном уровне.

Лекции

I семестр

1. Школа психологического реализма и ее место в мировом театре.
2. Система К. С. Станиславского.
3. Три направления в искусстве театра.
4. Театр – искусство коллективное.
5. Этика К. С. Станиславского в воспитании будущих актеров.

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т./ Т. 1, 2. (конспект). – М., Искусство, 1954.

II семестр

1. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче.
2. Сверхзадача как практическое понятие.
3. От этюда на органическое молчание к действию словом. Темпо-ритм.
4. Общение – взаимодействие. Атмосфера.
5. Сквозное действие. Событие. Конфликт.

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. Соч.: в 8 тт., Т. 2, 3. (конспект). – М., Искусство, 1954, 1955.
2. Чехов М. Литературное наследие в 2 т. Т. 2. (конспект). – М., Искусство, 1986.
3. Демидов Н. Искусство жить на сцене. – М., 1965.
4. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М., ВТО, 1976.

III семестр

1. От этюда к авторскому тексту.
2. Действенный анализ пьесы и роли.
3. Сверхзадача роли в соотношении со сверхзадачей пьесы.
4. Тема пьесы, зерно роли.
5. Перспектива артиста и роли.

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т Т. 3. – М.: Искусство, 1955.
2. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1961.
3. Чехов М. Литературное наследие в 2 т Т.2. (конспект) – М.: Искусство, 1986.
4. Эфрос А. Собр. соч.: в 4т Т. 1. – М.: Изд-во Пана, Фонд Русский Театр, 1993.

IV семестр

1. Второй план.
2. Внутренний монолог.
3. Подтекст.
4. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т Т. 3. – М.: Искусство, 1955.
2. Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие в 2 т. Т.1. – (конспект).– М.: Гос. изд-во, 1954.
3. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1961.
4. Эфрос А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1, 2. – М.: Изд-во Пана, Фонд Русский театр, 1993.
5. Чехов М. Творческое наследие в 2 т. Т. 1, 2. – М.: Искусство, 1986.

V семестр

1. Действенный анализ пьесы:
 - а) тема «Предлагаемые обстоятельства пьесы»
 - б) идея
 - в) сверхзадача пьесы и роли
 - г) структура пьесы
2. Работа в ансамбле. Еще раз об этике К. С. Станиславского

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2, 3, 5, 6. – М.: Искусство, 1954,1955,1958,1959.
2. Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие в 2 т. Т. 1. – М.: Гос. изд-во, 1954.
3. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли, – М.: Искусство, 1961.
4. Сулимов М. Посвящение в режиссуру. – СПб: Изд. «Дом Санкт-Петер. ун-та, 2004.
5. Буткевич М. К игровому театру. – М.: изд-во ГИТИС, 2002.

VI семестр

1. Атмосфера – душа спектакля
2. Атмосфера и игра
3. Творческое самочувствие актера
4. Жанр и стиль спектакля

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3, 5, 6. – М.: Искусство, 1955,1958,1959.
2. Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие в 2 т. Т. 1. – М.: Гос. изд-во, 1954.
3. Чехов М. Творческое наследие в 2 т. Т. 1, 2. – М.: Искусство, 1986.
4. Сулимов М. Посвящение в режиссуру. – СПб.: Изд. Дом Санкт-Петер. ун-та, 2004.
5. Мейерхольд В. - Лекции 1918-1919 гг./ сост. Фельдман О. М. – М.: О. Г. И., 2001.

VII семестр

1. Работа над дипломным спектаклем.
2. Партитура роли – партитура действия.
3. Актерский ансамбль в спектакле.
4. Понятия персона и персонаж, их взаимодействие в пространстве игры.
5. Разбор дипломного спектакля после проката.
6. Умение повторить сыгранное на более высоком профессиональном уровне.

Литература

1. Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2, 3, 5, 6. – М.: Искусство, 1954,1955,1958,1959.
2. Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие в 2т. Т. 1. – М.: Гос. изд-во, 1954.
3. Театр во времени и пространстве: Сб. науч. ст.– М.: изд-во ГИТИС, 2002.
4. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. В 2т. Т. 2. – М.: Искусство, 1968.
5. Эфрос А. Собр. Соч.: в 4т. Т. 1, 2. – М.: Изд-во Пана, Фонд Русский театр, 1993.
6. М. Сулимов «Посвящение в режиссуру». – С.-Пб, Изд-во «Дом Санкт-Петер. ун-та», 2004.
7. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены в 2т. – Л.: изд-во Искусство Ленинградское отделение, 1984.

Практические занятия

Раздел 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

Тема 1. Система К. С. Станиславского – метод работы актера над собой.

Тренинг актерской психотехники в упражнениях, этюдах – комплексное освоение элементов системы

- Внимание
- Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства
- Воображение и фантазия
- Чувство правды, логика и последовательность
- Сценическая вера и наивность
- Эмоциональная память
- Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче
- Общение, взаимодействие
- Атмосфера
- От этюда на органическое молчание к действию словом
- Сквозное действие, событие, конфликт
- Темпо-ритм

Раздел 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения – от этюда к авторскому тексту.

- Действенный анализ пьесы и роли
- Второй план
- Внутренний монолог
- Подтекст
- Сценическое самочувствие
- Перспектива
- Характер, характерность
- Импровизация как метод репетиции
- Действие с окраской
- От пластического жеста к мизансцене
- Тренинг психотехники

Раздел 3. Работа над отрывками современной, классической и зарубежной прозы и драматургии.

- Действенный анализ отрывков
- Репетиционный процесс
- Принципы перевоплощения
- Творческая индивидуальность актера в поисках средств выразительности
- Атмосфера, атмосфера и игра
- Жанр и стиль
- Мизансцена
- Тренинг психотехники

Раздел 4. Работа над дипломным спектаклем

- Репетиционный процесс
- Многократный прокат спектакля на зрителя
- Анализ ошибок в действии
- Тренинг психотехники

Лабораторные занятия (м / г и индивидуальные)

Введение

С первых шагов студент учится самостоятельно мыслить, что выявляется в этюдах собственного сочинения, где каждый в одном лице и автор, и режиссер, и исполнитель. Представляется очень важным через этюд комплексно овладевать всеми элементами системы К. С. Станиславского. В работе над этюдами студент осмысляет понятие целого, из чего состоит это целое и как части этого целого взаимодействуют (подступы к структуре).

Раздел 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

В первом семестре надо обратить внимание

- в первую очередь на раскрепощение как физического, так и психического аппарата студента. Пока существует малейшее напряжение физического аппарата, не может быть и речи ни о каком творчестве, о правильном действии, тонком чувствовании и нормальной душевной жизни. Следовательно, прежде чем начать творить, надо привести в порядок свои мышцы, научиться понимать их, управлять и владеть ими;
- во-вторых, научить оправдывать каждое свое действие, быть целеустремленным и продуктивным;
- добиться логичного поведения на сцене;
- научиться органическому процессу общения.

Всего этого можно добиться путем освоения элементов психотехники актерского мастерства.

Этот тренинг включает в себя упражнения на:

- освобождение мышц – условия для создания творческого самочувствия;
- предлагаемые обстоятельства – время действия, место действия, пространство, в котором находится персонаж-исполнитель, сценические условия, которые его окружают;
- воображение, фантазия – это мысленные представления, переносящие нас в исключительные условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас нет и не было в действительности;
- внимание - это активный познавательный процесс, направленный на партнеров, окружающую среду, и необходимое условие органического действия;
- сценическое действие – волевой акт человеческого поведения, направленный на достижение поставленной цели.

Второй семестр

Идет работа над закреплением материала, навыков, полученных ранее:

- сценическое общение – активное взаимодействие исполнителя с партнером и окружающей средой (в этом процессе участвуют как физическая, так и психическая стороны нашего сознания);
- темпо-ритм: ритм – это соотношение движений и остановок в пространстве и времени, темп – это скорость или медленность, он является элементом ритма, характеризующим ритмический рисунок во времени.

Педагог должен последовательно переходить от одного раздела тренинга к другому, от простых упражнений к более сложным. Сложные упражнения выполняются на основе этюдов, придуманных учащимися. Все сложившиеся этюды должны быть от первого лица (я в предлагаемых обстоятельствах).

Этюды второго семестра отличаются более сложной психологической нагрузкой, ярко выраженным конфликтом, требующим от учащихся более тщательного анализа, который, в свою очередь, обязывает студентов разбираться в таких понятиях как:

- событие – действенный факт, меняющий логику поведения;
- конфликт – процесс, т. е. столкновение противоречий всегда движение. Конфликт реализуется всегда через борьбу;
- задача, тема – вопрос или круг вопросов, которые должны быть художественно исследованы;
- сверхзадача – утверждение авторской позиции посредством организации художественных доказательств.

Второй семестр предполагает парные и массовые этюды.

Раздел 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения.

Третий семестр.

Особенности второго года обучения заключаются в том, что учащиеся действуют в предлагаемых обстоятельствах, придуманных писателем, а не самими учащимися. Они должны сделать своими цели, задачи, действия и события, придуманные автором (т. е. действовать от первого лица).

На втором году обучения для работы берутся отрывки из прозаических произведений. Для того, чтобы разобрать отрывок, в первую очередь надо понять и проанализировать весь рассказ (повесть и т.д.). Пока эпизоды и задачи произведения и роли разрозненны и существуют отдельно, вне общей связи с целым, нельзя говорить о наличии его целостности. И, только разобрав все произведение, найдя всю ее действенную линию, сверхзадачу и т. п., можно говорить о вычленении и понимании какого-либо куска (отрывка).

Для работы в третьем семестре выносятся произведения современных авторов. На данном этапе они наиболее понятны учащимся, т. к. это наиболее близко им по духу и логике поведения.

Четвертый семестр.

Для работы в четвертом семестре подбирается уже классический материал, требующий более детального изучения исторической эпохи и этнического материала, а значит, более сложный в плане логики поведения и отображения действительности.

Студенты должны научиться работать над ролью, находить сквозное и контрсквозное действие своего персонажа, разбираться в конфликте и событиях. Отвечать на такие вопросы: как, что, зачем, для чего и почему - в контексте своей роли. Уметь сделать придуманный драматургом персонаж и его жизнь своей. К проблемам освоения основ действенного анализа отрывка и роли прибавляется освоение основ словесного действия.

Обращается особенное внимание на национальную драматургию.

Раздел 3. Работа над отрывками (актом, пьесой) из современной и классической и зарубежной драматургии.

Пятый семестр.

Пятый семестр посвящен работе над зарубежными произведениями. Необходимо понять стилистику автора, его национальные особенности, определенные исторические условия написания пьесы, колорит и специфические черты персонажей.

Шестой семестр.

Необходимо научить студента работать над ролью в целой пьесе. Проводить более детальный анализ как всей пьесы, так и своей роли. Больше отводить времени для самостоятельной работы, т. к. в споре с самим собой и находится истина.

Ведется работа по подготовке преддипломного спектакля. Для более глубокого погружения в предлагаемые обстоятельства пьесы и роли огромную роль играют этюды вокруг пьесы, выявляются недостающие факты пьесы и роли.

Раздел 4. Работа над дипломным спектаклем.

Седьмой семестр.

В седьмом семестре ведется работа по подготовке преддипломного спектакля. Возможна работа как над структурой произведения, так и над некоторыми актами из пьесы. Работа над структурой интересна тем, что охватывается как бы все произведение, а, точнее, его фабула, и мы видим всю пьесу от развития до финала.

На четвертом году студенты должны четко понимать разницу между учебным процессом и профессиональной репетицией. Прокат дипломного спектакля предполагает выработку умения многократного проигрывания роли на более высоком профессиональном уровне. Это требует ежедневного тренинга, умения анализировать свои промахи и ошибки, чутко воспринимать рекомендации режиссера.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Азы актерского мастерства: Сборник статей к 40-летию театрально-педагогической деятельности Петрова В.В. - СПб.: РЕЧЬ, 2002- 237с.
2. Галендеев, В.Н. Метод и школа Льва Додина [Текст] / В.Н. Галендеев – СПб.: 2004 -79с.
3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст] / С.В. Гиппиус – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006- 377с.
4. Голубовский, Б. Наблюдения, этюд, образ [Текст] / Б. Голубовский – М.: ГИТИС, 2001- 141с.
5. Демидов, Н.В. Искусство жить на сцене [Текст] / Н.В. Демидов – М.: Искусство, 1965- 381с.
6. Как рождаются актеры. Книга о сценической педагогике. СОГИС – СПб.:2001- 185с.
7. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Текст] / М.О. Кнебель – М.: Искусство. 1961-129с.
8. Немирович-Данченко, Вл.И. Статьи, речи, беседы// Собр.соч.: Т.2. - М., ис-во, 1982.
9. Рождественская, Н.В., Толошин, А.В. Креативность: пути развития и тренинги [Текст] / Н.В., Рождественская, А.В., Толошин. – СПб.: РЕЧЬ, 2006- 316с.

10. Станиславский, К.С. Собр. соч.: 8т. – М.: Искусство, 1954.
 11. Чехов, М.А. Литературное наследие// Собр.соч.: Т.2.- М.: Искусство, 1986.
- б) дополнительная литература
1. Агеев, В. Театр должен быть в своем роде экстримом [Текст] / Театр жизнь - 2002. - № 3. - С. 28-30.
 2. Брук, П. Пустое пространство [Текст] /П. Брук. – М.: Прогресс, 1976.
 3. Буров, А.Г. Сверхзадача [Текст] / А.Г. Буров. - М.: Сов. Россия, 1981.
 4. Бюклинг, Л. Михаил Чехов в западном театре и кино [Текст] / Л. Бюклинг. - СПб.: Академ. проект, 2000- 560с.
 5. Вениаминова, Л.Ф. Мастерство актера в терминах и определениях К.С. Станиславского [Текст] / Л.Ф. Вениаминова. - М.: Сов. Россия, 1961.
 6. Волконский, С. Выразительный человек [Текст] /С. Волконский – СПб.: издательство «Аполлон», 1913.
 7. Голубовский, Б.Г. Пластика в искусстве актера [Текст] / Б.Г. Голубовский. - М.: Искусство, 1986.
 8. Гринтер, В.А. Ритм в искусстве актера [Текст] / В.А., Гринтер. - М.: Просвещение, 1966.
 9. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству проводнику [Текст] /Е. Гротовский. – М.: Артист, режиссер, театр, 2003.
 10. Ершов, П. Искусство толкования [Текст] /П. Ершов: - В 2 т. – Дубна: изд. Центр «Феникс», 1997.
 11. Зайонц, М. «Маска» без маски [Текст] / М. Зайонц // Итоги - 2003. - № 20. - С. 48-51: ил.
 12. Захаров, М. Контакты на разных уровнях [Текст] /М. Захаров. - М.: Искусство, 1988.
 13. Иванов, В.В. Евгений Вахтангов и Михаил Чехов: Игра на краю, или Театральный опыт трансцендентального [Текст] / В.В. Иванов. - М.: Наука. 2003- С. 464-478.
 14. Калужских, Е.В. О взаимодействии метода физических действий К.С. Станиславского с принципами биомеханики Вс.Э. Мейерхольда в процессе работы над спектаклем [Текст] / Е.В. Калужских. – Челябинск, 2000- Ч.2.- С. 41-43.
 15. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики [Текст] /М.О. Кнебель. – М.: ВТО, 1976.
 16. Кнебель, М.О. Вся жизнь [Текст] /М.О. Кнебель. - М.: ВТО, 1967.
 17. Корогодский, З.Я. Репетиции... Репетиции... Репетиции [Текст] / З.Я. Корогодский. - М.: Сов. Россия, 1978
 18. Кудряшов, О.Л. «Внутренняя жизнь роли» [Текст] / О.Л. Кудряшов. - М.: Сов. Россия,1981
 19. Мастерство режиссера [Текст] : сборник научных трудов. М.: ГИТИС, 1988.
 20. Мастерство режиссера [Текст] : сборник научных трудов. М.: ГИТИС, 2001.
 21. Мейерхольд, В.Э. Лекции 1918-1919 гг. [Текст] / Сост. Фельдман О.М. - М: О.Г.И.,2001 -280с.
 22. Мухин, И.В. Проблема телесной выразительности [Текст] / И.В. Мухин. - СПб., 2000.- Т. XV: Искусство II. - С. 132-145.
 23. Немирович-Данченко, Вл. И. Из прошлого [Текст] / Вл.И. Немирович-Данченко. - М.: 2003- 348с.
 24. Немирович-Данченко, Вл.И. Театральное наследие [Текст] /Вл.И. Немирович-Данченко. - В 4т. - М.: Изд-во «Моск. Худож. театр». Т.2.: Письма выдающегося театрального режиссера, педагога, театрального деятеля, основателя Московского Художественного театра Вл.И. Немировича-Данченко (1858-1943). Две трети писем публикуются впервые.
 25. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра [Текст] / Л.П. Новицкая. - М.: Сов. Россия, 1969.
 26. Новицкая, Л.П. Уроки вдохновения [Текст] / Л.П. Новицкая. - М.: ВТО,1984.
 27. Пазолини, П.П. Манифест нового театра. Театр Слова [Текст] / П.П. Пазолини.- Киновед. записки. – 2001. - №51. - С. 141-160.
 28. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К.С. Станиславский. Авт. предисл. Доронина Т.В. - М.: Вагриус, 2003. - 508 с. ISBN 5956000538
 29. Сулимов, М. Посвящение в режиссуру [Текст] /М. Сулимов.- СПб.: издат. Дом. Санкт-Петербургского ун-та, 2004.
 30. Театр во времени и пространстве [Текст] : сборник научных статей. - М.: ГИТИС, 2002.
 31. Товстоногов, Г.А. Классика и современность [Текст] / Г.А. Товстоногов. - М.: Сов. Россия, 1975.
 32. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Текст] / Г.А. Товстоногов - Л.: Искусство,1980.
 33. Фильштинский, В. Набор в театральную школу [Текст] / В.Фильштинский // Балтийские сезоны. - 2000. - №2 - С. 90-94.

34. Эйзенштейн, С.Н. Психологические вопросы искусства [Текст] / С.Н. Эйзенштейн - М.: Смысл, 2002- 335 с.

35. Эфрос, А. Собр. соч.: в 4 т. – М.: издательство «Пана», Фонд русский театр, 1993.

в) программное обеспечение

– Microsoft Office;

– Internet Explorer;

– Mozilla Firefox.

– г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;

– электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;

– информационно-справочный портал www.library.ru.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебные аудитории для потоковых лекций, групповых и индивидуальных занятий; компьютерный класс; библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, видеотека, фонотека; театрально-концертный зал (от 100 посадочных мест, с роялем, светотехническим и звукотехническим оборудованием); комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; репетиционный зал, оборудованный зеркалами; комплект сценических костюмов.

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но не менее восьми часов в неделю.

Вуз должен иметь необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Проводить промежуточные аттестации, текущие контрольные точки в форме творческих показов работ студентов в зависимости от семестровых задач (этюды, отрывки, инсценировки и т.д.)

Профильный модуль №4 **(Руководство студией декоративно-прикладного творчества)**

Теория и история народного декоративно-прикладного творчества

Цель курса: формирование целостного представления о становлении и развитии теории и истории народного декоративно-прикладного искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса истории культуры и искусств, и мировой художественной культуры. Курс позволяет получить системное представление о процессах развития отечественной и мировой художественной культуры, которые формируют представление об особенностях теории и истории народного декоративно-прикладного искусства.

Формируемые компетенции:

- владение основными методами, способами и средствами получения и переработки информации, и осмысления проблемы сохранения и развития народного и декоративно-прикладного искусства;
- способность формировать банки данных о самобытных явлениях народного и декоративно-прикладного искусства, о народных мастерах как национальном достоянии, о коллективах народного художественного творчества, обобщать и распространять опыт работы коллективов, народных мастеров центров народных художественных промыслов;
- способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов по сохранению, развитию и трансляции в современное художественно-культурное, образовательное и информационное пространство лучших образцов традиционного и современного художественного творчества народов России;
- иметь навыки работы по разработке, апробации и внедрению новых моделей, программ и методик по теории и истории народного декоративно-прикладного искусства;
- способность к участию в проектировании и внедрении региональных, федеральных и международных программ изучения, сохранения и развития традиций народного декоративно-прикладного искусства.

Содержание курса

1. Специфика декоративно-прикладного искусства как области народной художественной культуры
2. Виды русского народного декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов

Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества

Цель курса: формирование целостного представления студентов о совокупности процессов, имеющих место в образовательном учреждении: общей стратегии учебного заведения, управленческой функции контроля, научно-методическом и информационном обеспечении, мониторинге этих процессов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса истории культуры и искусств, теории и истории народного декоративно-прикладного творчества, методики преподавания народного декоративно-прикладного творчества.

Курс позволяет получить системное представление студентов о процессах развития отечественного образования.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными методами, способами и средствами теоретических основ руководства детской студией народного декоративно-прикладного творчества: управленческая функция, педагогическая, научно-технологическая, информационная.

- способность формировать банки данных о действующих программах по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству для дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, средних и высших учебных заведений;
- иметь навыки работы по разработке, апробации и внедрении новых моделей, программ и методик, используя современные педагогические и информационные технологии, и структурировать проблемы, стоящие перед студией, и наметить пути их решения;
- владеть практическими умениями и навыками организации в студии художественно-творческой инновационной деятельности.

Содержание курса:

1. Место и роль детской студии декоративно-прикладного творчества: Предмет и задачи курса. Система понятий: «управление»-цели и функции управления, сущность и объекты управления, социальный заказ, типы учреждений, нормативные документы, инновационная деятельность, педагогический коллектив.
2. Модель целей и содержания подготовки руководителей: Понятие модель, совокупность компонентов учебного процесса: принципы, методы, формы и средства контроля.

Организационно-педагогическая деятельность в детской студии: механизм планирования организационно-педагогической деятельности, учебный план и учебные программы, авторские программы, экспериментальные, педагогический эксперимент.

Художественная обработка дерева

Цель курса: формирование у студентов знаний и умений в области художественной обработки дерева.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно-прикладного искусства. Курс позволяет получить системное представление о процессах становления и развития искусства резьбы и росписи по дереву, бересте; лозоплетения, кап-корня и др.

Формируемые компетенции:

- владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации, и осмысления проблемы сохранения и развития искусства художественной обработки дерева: резьбы и росписи по дереву, бересте; кап-корня, лозоплетение и др.
- способность формировать банки данных о самобытных народных мастерах художественной обработки дерева локальных школ народного мастерства;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам художественной обработки дерева: резьбы по дереву и бересте, росписи по дереву и бересте; лозоплетению, кап-корню;
- способность к участию в мастер - классах, фестивалях, выставках, презентациях.

Содержание курса

1. Введение в курс "Художественная обработка дерева"
2. Традиционные центры художественной резьбы по дереву.
3. Основные виды резьбы по дереву и их особенности.
4. Основные мотивы и образы в художественной резьбе и росписи по дереву.
5. Народные росписи Русского Севера.
6. Хохломская роспись как самобытный вид декоративно-прикладного творчества.
7. Городецкая роспись как один из видов декоративно-прикладного творчества.
8. Роспись по дереву Полхов-Майдана.

Художественная керамика

Цель курса: формирование у студентов знаний и умений в области художественной керамики.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно-прикладного искусства, гончарного дела, мелкой

пластики. Курс позволяет получить системное представление о процессах становления и развития искусства художественной керамики.

Формируемые компетенции:

- владеть основными источниками информации о художественной керамике;
- способность формировать банк данных о самобытных народных мастерах художественной керамики центров народных художественных промыслов;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам художественной керамики.
- владеть спецификой подготовки и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества.

Содержание курса

1. Введение в курс "Художественная керамика"
2. Художественная керамика как часть мировой художественной культуры.
3. Русская художественная керамика.
4. Технология изготовления художественных керамических изделий.

Художественный текстиль

Цель курса: обеспечить профессиональную подготовку специалистов декоративно-прикладного творчества на основе изучения теории и истории художественного текстиля, знания основных видов, овладения практическими навыками работы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса истории культуры и искусств. Курс позволяет получить знания о теории и истории и технологии народного традиционного ткачества.

Формируемые курсом компетенции:

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации о традиционном художественном ткачестве;
- способность формировать банк данных о народных мастерах, обобщать и распространять опыт работы народных мастеров центров народных художественных промыслов;
- способность к применению лучших образцов традиционного народного ткачества в современном художественном ткачестве;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам художественного текстиля;
- способность к участию в популяризации традиций народного декоративно-прикладного искусства.

Содержание курса

1. Художественные особенности текстильного орнамента.
2. Основные виды художественного оформления текстильных изделий.

Художественные лаки

Цель курса: формирование у студентов целостного представления о художественных особенностях и видах лаковой миниатюрной живописи.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Программа курса строится с учетом знаний, умений и навыков, полученных студентом в процессе изучения дисциплин курсов: теории и истории народного декоративно-прикладного творчества, рисунка, живописи, композиции.

Формируемые компетенции:

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации о художественной лаковой живописи;
- способность к применению лучших традиционных школ художественной лаковой живописи в современном искусстве;

- способность формировать банк данных о народных мастерах, обобщать и распространять опыт работы народных мастеров центров народных художественных промыслов по лаковой живописи;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам художественной лаковой живописи.

Содержание курса:

1. Лаковая живопись как вид русского народного декоративно-прикладного искусства
2. Художественные традиции народных промыслов русской лаковой живописи

Народный костюм

Цель курса: формирование у студентов исторических, теоретических, методических знаний и навыков в области народного традиционного костюма разных областей и народов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Программа курса строится с учетом знаний, умений и навыков, полученных студентом в процессе изучения курсов теории и истории народного декоративно-прикладного творчества, и художественного текстиля.

Формируемые компетенции:

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации о традиционном народном костюме;
- способность к применению музейных коллекций традиционного народного костюма в современном костюме с этническими мотивами;
- способность владеть навыками практической творческой деятельности по реконструкции традиционного народного костюма.

Содержание курса:

1. Введение в курс истории костюма.
2. Костюм древнего мира.
3. Костюм эпохи Средневековья.
4. Костюм эпохи Возрождения.
5. Костюм народов Востока.
6. Западноевропейский костюм 17-18 вв.
7. Европейский костюм 19-20 вв.

Народная игрушка

Цель курса: формирование у студентов знаний и умений в области традиционной народной игрушки.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно-прикладного искусства, художественной керамики, гончарного дела. Курс позволяет получить системное представление о процессах становления и развития искусства традиционной народной игрушки.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации о традиционной народной игрушке;
- способность формировать банк данных о самобытных народных мастерах традиционной и современной народной игрушки;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам традиционной народной игрушки;
- владеть спецификой подготовки и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок народного декоративно-прикладного творчества.

Содержание курса:

1. Введение в курс истории народной традиционной игрушки.
2. Народная игрушка как вид народного декоративно-прикладного творчества.
3. Традиционные народные промыслы игрушки.

Народное зодчество

Цель курса: формирование у студентов исторических, теоретических, методических знаний и навыков в области народного зодчества

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно-прикладного искусства. Курс позволяет получить системное представление о конструктивно-художественных принципах русского деревянного зодчества.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации о русской деревянной архитектуре как целостном ансамбле, характеризующейся единством конструктивных, практических, архитектурно-художественных принципов, организующих пространственную среду;
- иметь навыки работы по основным техническим приемам конструирования и моделирования деревянной архитектуры как области народного искусства;
- владение спецификой объемно-конструктивных особенностей сооружений методом макетирования из бумаги и практическое освоение принципов объемно-пространственной композиции различных типов сооружений.

Содержание курса:

1. Свойства дерева как материала и конструктивно-технические приемы деревянного зодчества.
2. Крестьянское жилище.
3. Хозяйственные постройки.
4. Хоромы.
5. Крепостные сооружения.
6. Культовые постройки.

Композиция

Цель курса: формирование у студентов знаний и практических умений использования роли композиции в формировании художественного образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории народного декоративно-прикладного искусства.

Курс позволяет получить теоретические знания, позволяющие судить об эстетической и художественной ценности произведений искусства, проникать в сущность их гармонического построения, ясно осознавать механизм их воздействия на эмоционально-чувственную сферу восприятия человека.

Формируемые компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях гармонизации формы в различных видах искусства;
- иметь навыки работы по формированию целостной картины исторического развития композиционных форм основных художественно-стилевых систем;
- способность владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации о произведениях мастеров народного и декоративно-прикладного искусства, изучать их стилевое решение, пластическую трактовку и символику орнаментальных форм, структурные закономерности, ритмический строй и цветовую гармонию, связь художественного оформления с формой изделия, его назначением и материалом.

Содержание курса:

1. Основные понятия в теории композиции.

2. Развитие теории композиции.
3. Основные законы композиции.
4. Специфика проявления композиционных форм в различных видах искусств.
5. Композиционные принципы основных художественно-стилевых систем.

Живопись

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории искусств.

Курс позволяет получить теоретические знания студенту, позволяющие судить об эстетической и художественной ценности произведений искусства, основных закономерностях восприятия цвета и построения живописного изображения, техники живописи и методики работы над художественным произведением.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях живописи;
- иметь навыки работы в технике живописи и методики работы над художественным произведением;
- способность владеть основными методами, способами и разнообразными художественными материалами в работе над живописным изображением.

Содержание курса:

1. Задачи реалистической живописи.
2. Натюрморт из 3-4 предметов простых по форме на нейтральном фоне.
3. Этюды цветов и растений.
4. Натюрморт из 3-4 предметов (контрастные цвета).
5. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства.
6. Натюрморт из предметов быта (против света).
7. Натюрморт из 3-5 предметов (на цветном фоне).
8. Наброски чучел животных и птиц.
9. Этюды весенних пейзажей.
10. Натюрморт с гипсовой маской.
11. Этюды головы натурщика в 3-х положениях.
12. Женский портрет в народном головном уборе.
13. Этюды фигуры в народном костюме.
14. Женская фигура в народном костюме.

Рисунок

Живопись

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах академического рисунка, с использованием разнообразных художественных материалов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса теории и истории искусств.

Курс позволяет получить теоретические знания студенту, позволяющие судить об эстетической и художественной ценности произведений искусства, основных закономерностях конструктивного построения и передачи материальности изображения, техники и методики работы над художественным произведением.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях академического рисунка;
- иметь навыки работы в технике академического рисунка и методики работы над художественным произведением;
- способность владеть основными методами, способами и иметь навыки работы в технике академического рисунка различными художественными материалами (тушь, карандаш, уголь, сангина, пастель и др.).

Содержание курса:

1. Рисунок как основа изобразительного искусства.
2. Натюрморт из бытовых предметов.
3. Рисунок гипсового орнамента.
4. Рисунок деталей головы.
5. Наброски головы с натуры.
6. Рисунок гипсовой головы (обрубковка).
7. Рисунок гипсовой головы с четко выраженной портретной характеристикой.
8. Рисунок черепа человека.
9. Рисунок головы натурщика в разных поворотах.
10. Рисунок головы натурщика с плечевым поясом.
11. Наброски одетой фигуры человека.
12. Рисунок гипсовой анатомической фигуры человека.
13. Рисунок одетой фигуры человека в интерьере.

Скульптура и пластическая анатомия

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и методики преподавания скульптуры и пластической анатомии.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания дисциплин теории и истории искусств, рисунка.

Курс позволяет получить студенту теоретические знания пластической анатомии и практические умения, позволяющие анализировать произведения искусства и выполнять творческие задания по программе курса.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры и пластической анатомии;
- иметь навыки работы в жанре скульптуры и методики работы над художественным произведением;
- способность владеть основными методами, способами и художественными материалами.

Содержание курса:

1. Барельеф с модели, растительная форма (орнамент).
2. Композиция орнамента (растительный).
3. Барельеф с гипсовой античной головы.
4. Лепка головы с гипсового слепка произведений классической скульптуры.
5. Лепка медали. Композиционное задание.
6. Лепка животных.
7. Голова человека (пластическая анатомия).
8. Портрет натурщика
9. Пластическая анатомия фигуры человека
10. Лепка анатомической фигуры
11. Лепка с гипсовой античной фигуры

12. Лепка фигуры человека (натурщика).

Основы художественного конструирования

Цель курса: формирование у студентов исторических, теоретических, методических знаний и навыков в области художественного конструирования.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания дисциплин композиции, рисунка. Курс позволяет получить студенту теоретические знания и умения в области конструирования и моделирования и проектирования плоских, рельефных и объемно-пластических композиций, объектов дизайна с учетом их назначения, качеств материала, традиционных технологий производства.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях художественного конструирования и моделирования.
- иметь навыки работы в технике конструирования и моделирования;
- способность владеть основными методами, способами и художественными материалами.

Содержание курса:

1. Введение. Понятие «художественное конструирование».
2. Основные закономерности формообразования, принципы художественного конструирования.
3. История дизайна. Средовое и предметное пространство Древнего мира
4. История дизайна Европы
5. Самобытность дизайна России
6. Современный дизайн (художественное конструирование предметно-пространственной среды, предметных форм, основы проектирования):

Методика преподавания народного декоративно - прикладного творчества

Цель курса: формирование целостного представления студентов о методических основах разработки учебных планов, образовательных программ, конспектов занятий, учебно-методических пособий и наглядных материалов по народному декоративно-прикладному творчеству для различных уровней преемственной системы этнохудожественного образования.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания курса истории культуры и искусств, теории и истории народного декоративно-прикладного творчества. Курс позволяет получить системное представление о процессах развития отечественного образования.

Формируемые курсом компетенции:

- владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки информации, и осмысления проблемы сохранения и развития народного и декоративно-прикладного искусства;
- способность формировать банки данных о действующих программах, по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству для дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, средних и высших учебных заведений;
- иметь навыки работы по разработке, апробации и внедрению новых моделей, программ и методик по методике преподавания народного декоративно-прикладного творчества.
- способность к участию в проектировании и внедрении региональных, федеральных и международных программ изучения, сохранения и развития традиций народного декоративно-прикладного искусства.

Содержание курса

1. Занятия народным декоративным творчеством с детьми дошкольного возраста.

2. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в начальной школе
3. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в среднем звене школы
4. Внеклассная и внешкольная деятельность по народному декоративно-прикладному искусству
5. Преподавание народного декоративно-прикладного искусства в средних специальных и высших учебных заведениях

Основы музейной и выставочной работы

Цель курса – формирование у студентов исторических, теоретических, методических знаний и навыков в области музейной и выставочной работы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания дисциплин композиции, рисунка. Курс позволяет получить студенту теоретические знания и умения в области музейной и выставочной работы.

Формируемые компетенции:

- владеть основными источниками информации об общих закономерностях и специфических особенностях музейной и выставочной деятельности;
- иметь навыки работы с организацией музейного дела и выставочной работы, с разными видами музейной деятельности;
- способность владеть основными методами, способами организации музейного дела и выставочной работы и презентации культурного наследия.

Содержание курса:

1. Вещь в контексте культуры: социокультурные предпосылки возникновения музея
2. Средневековые и начало западноевропейского собирательства. Коллекция в культуре эпохи Возрождения.
3. Зарождение и развитие музеев Европы и Америки в XVIII в.
4. Коллекции и музейные собрания в России XVIII в.: общее и особенное
5. Основные тенденции развития музеев Европы XIX в.
6. Развитие музейного дела в России в XIX - начале XX в. Проекты национального музея.
7. Крупнейшие музеи России конца XIX – начала XX вв.: история создания, концепции, принципы комплектования, экспозиции, формы просветительской деятельности
8. Музей и частная коллекция в первой половине XX в. как социально – культурное явление. Крупнейшие музеи Европы и США.
9. Музеи и музейное дело в РСФСР и СССР 1917 – 1941 гг.
10. Музеи и музейное дело в РСФСР и СССР в 1941 – 1991 гг.
11. Музеи и музейное дело в России в 1992 - 2004 гг. Разработка законодательства об охране памятников и музеев.
12. Музееведение как научная дисциплина, его понятийный аппарат
13. Музей в системе социальной коммуникации. Музей как социокультурный институт
14. Музей в системе учреждений науки, образования и культуры. Классификация музеев. Музейная сеть
15. Музейный предмет в системе исторических и естественнонаучных источников. Проблемы музейного источниковедения
16. Государственный музейный фонд. Музейное собрание как источниковая база профильных научных исследований
17. Научно-фондовая и учетно-хранительская деятельность музея. Проблемы компьютеризации фондов.
18. Экспозиционно-выставочная деятельность, ее основные формы
19. Музейная педагогика. Музей в системе образовательно-воспитательных учреждений. Детские музеи в России и за рубежом
20. Экскурсионная работа. Методика подготовки и проведения экскурсии в музейной экспозиции и немuseumной среде.

Профильный модуль №5 **(Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества)**

История и теория аудиовизуальных искусств

Цель курса:

Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории аудиовизуальных искусств.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области истории и теории аудиовизуального творчества. Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: режиссура аудиовизуального произведения, сценарное мастерство, основы актерского мастерства, методика преподавания спецдисциплин.

Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплин студент должен:

- Знать историю изобретения и становления аудиовизуальных искусств, эстетические принципы создания аудиовизуального произведения, основы теории и истории киноискусства, фотоискусства, телевидения;
- Уметь применить теоретические знания в процессе выполнения самостоятельных творческих заданий;
- Владеть навыками оценки аудиовизуальных произведений.

Содержание курса:

Часть первая. История отечественного и зарубежного кино.

1. Принципы периодизации в отечественном кино.
2. Кино Российской империи.
3. Кино Советского Союза.
4. Кино Российской Федерации.
5. Зарубежное кино: немой период.
6. Звуковое кино 30-х годов.
7. Кинематография в годы Второй мировой войны.
8. Послевоенный и современный кинематограф зарубежных стран.

Часть вторая: История телевидения.

1. История изобретения телевидения. Вклад отечественных изобретателей в этот процесс.
2. Виды и жанры телевизионной продукции.
3. История развития телевидения в нашей стране и за рубежом.

Часть третья: Эстетика кино.

1. Возникновение и функции киноискусства. Понятие техногенного искусства.
2. Эстетическая природа и специфика аудиовизуальных искусств. Выразительные средства аудиовизуального искусства.
3. Визуальная сфера фильма, монтаж в экранном творчестве.
4. Специфика кинообраза, экранное пространство и время. Человек на экране.
5. Виды и жанры аудиовизуальных произведений. Теория фильма.
6. Метод, направления и стиль в экранных искусствах. Экранный реализм и модернизм. Нормативная эстетика.
7. Художественные течения в аудиовизуальном творчестве. «Линия Люмьер» и «Линия Мельеса».
8. Фильм и зритель. Специфика восприятия фильма. Функционирование системы «художник-зритель».

Часть четвертая: История отечественной и зарубежной фотографии.

1. История изобретения камеры-обскуры. Вклад Н.Ньепса, Л.Дагера, Г.Тальбота в изобретение фотографии. Дагерротипия. Мастера дагерротипии.
2. Мокро-коллодионный процесс. Изобретение фотопленки.
3. Пионеры отечественной фотографии. Отечественная фотография 19- начала 20 веков.

4. Особенности фотографии советского периода.
5. Мастера современной отечественной фотографии.
6. История развития фотографии в Европе и США.
7. Первые фотографические общества в Европе.
8. Развитие жанров фотографии в Европе и США.
9. Современная зарубежная фотография.

Часть пятая: Эстетика фотографии.

1. Фотография среди других искусств.
2. Фотография в современном мире. Специфика фотоискусства.
3. Основы визуальности. Фотографическое мышление как эстетический феномен.
4. Социально-психологические аспекты фотографического мышления.
5. Фотографический образ. Визуальная сфера фотоискусства.
6. Содержание и форма в произведениях фотоискусства. Виды и жанры фотоискусства.
7. Изобразительные средства фотоискусства.

Режиссура аудиовизуального произведения

Цель курса:

Формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков постановочной деятельности в области аудиовизуальных искусств, а также знаний в области наиболее значимых теорий режиссуры аудиовизуального произведения, методики создания режиссерского сценария и практики постановочной работы режиссера.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс является базовым в процессе формирования профессиональных навыков будущего специалиста – руководителя творческого коллектива. Основное содержание базовые идеи курса находят свое развитие в следующих дисциплинах: «Съемочное мастерство», «Методика руководства любительской студией фотовидеотворчества», «Киновидеомонтаж» «Методика преподавания спецдисциплин».

Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплин студент должен:

- знать основы смежных творческих профессий – конодраматургии, работы с актером, монтажа;
- быть способным драматургически организовать материал, создать режиссерскую разработку литературного первоисточника;
- быть готовым создать съемочный коллектив и организовать процесс создания аудиовизуального произведения;
- Знать основы монтажа, производственно-технический цикл создания фильма, основы операторского искусства, основы звукозаписи;
- Быть способным решать вопросы финансирования создания фильма;
- Уметь строить визуальный ряд фильма.

Содержание курса:

Часть первая. Режиссер и его материал

1. Режиссер в кино и на телевидении.
2. Материал фильма. Режиссерский анализ, синтез.
3. Драматургическая организация материала.
4. Организация динамики фильма.
5. Создание экранного времени и пространства.
6. Звукозрительная организация материала.
7. Выдающиеся мастера кино о профессии режиссера.

Часть вторая: Основные этапы работы над фильмом.

1. Выбор драматургического материала.
2. Режиссерская экспликация фильма (постановочный сценарий).
3. Подготовительный период.
4. Съемочный период.

5. Монтажный период. Тонировочный период.
6. Звуковой и зрительный монтаж. Контрапункт режиссера.
7. Режиссер и съемочная группа.

Часть третья: Режиссура видов кинематографии и телевидения.

1. Режиссура документального видеофильма и телепередачи.
2. Режиссура научно-популярного и учебного фильма.
3. Режиссура игрового (художественного) фильма.
4. Работа режиссера с актером и неактером.

Сценарное мастерство

Цель курса:

Формирование у студентов способностей и навыков в области кинодраматургии, творческого мировоззрения, способности анализировать события и явления, отбирать факты в соответствии с замыслом и жанровыми особенностями информационно-документального жанра, развитие индивидуального творческого стиля.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Дисциплина является базовой для изучения таких дисциплин, как «Звуковое решение фильма», «Киновидеомонтаж», «Методика преподавания спецдисциплины».

Освоение данной дисциплины подкрепляется навыками, полученными в процессе изучения дисциплин «Режиссура аудиовизуального произведения» и «Съемочное мастерство».

Формируемые компетенции:

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

- быть способным выстраивать драматургию документального и игрового фильма;
- осознавать социальную значимость и ответственность литературного творчества в области кинодраматургии;
- владеть методами анализа художественного произведения;
- владеть основными навыками создания литературного сценария;
- быть способным работать с различными источниками и каналами информации.

Содержание курса:

Часть первая. Основы сценарного мастерства.

1. Специфика сценарного творчества. Становление кинодраматургии.
2. Структура и элементы сценария.
3. Сценарный замысел. Материал, тема, идея сценария.
4. Образ-характер.
5. Драматический конфликт.
6. Сюжет. Композиция сценария.
7. Пространство и время как драматургические элементы сценария.
8. Сценарная заявка.
9. Литературный сценарий.
10. Стилистика сценария.

Часть вторая. Сценарное мастерство в различных видах и жанрах экранного творчества.

1. Хроникально-документальный жанр. Киножурнал, информационный фильм, кинорепортаж.
2. Сценарий учебного фильма.
3. Документальный фильм.
4. Фильм-портрет. Формы речи в документальном фильме.
5. Драматургия социально-психологического фильма.
6. Сценарные разработки игрового фильма.

Звуковое решение фильма

Цель курса: формирование у студентов звуковой и аудиовизуальной культуры, навыков распознавания и создания звуковых и аудиовизуальных образов, звукозрительной системы фильма в соответствии с режиссерским замыслом.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс является одним из основных в формировании целостного представления о создании аудиовизуального произведения. Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Аудиовизуальные технологии», «Дикторское мастерство», «Киновидеомонтаж», а практические навыки используются при создании учебных и дипломных работ.

Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины студент должен:

- уметь анализировать режиссерский замысел, идеи, тему материала на возможность выявления средствами звукорежиссуры;
- быть способным составить звуковую экспликацию будущего фильма;
- иметь навыки записи звука в различных условиях; знать технологию записи вокала, музыкальных инструментов, оркестров;
- уметь подобрать звуковой материал; иметь навыки работы в фонотеках, фондах;
- владеть методами специальной обработки звука (чистка, реставрация, применение специальных эффектов);
- быть готовым к созданию звуковой партитуры фильма;
- обладать навыками монтажа фонограмм;
- знать требования к фонограммам в кинопроизводстве, видеопроизводстве, на телевидении.

Содержание курса.

Часть первая. Звукорежиссер в аудиовизуальной сфере.

1. Ритм. Гармония. Тембр. Восприятие (психоакустическая оценка) звука.
2. Эмоции и эстетика звукового восприятия. Понятие о драматургии звука.
3. Реальное и экранное пространство и время. Звуковой ряд и его составляющие: речи, музыка, шумы.
4. Цели и специфика киномузыки. Эволюция киномузыки. Композиторы и кино.
5. Компиляция музыки. Музыкальное оформительство. Музыка в СМИ.
6. Музыкальные библиотеки, фонотеки, фонды.
7. Работа звукорежиссера на разных этапах создания фильма. Жанр и стиль сценария и эскиз звукового решения.
8. Работа с режиссерским сценарием. Поиск звуковых образов.
9. Предварительная работа с режиссером, композитором, музыкальным оформителем, редактором. Поиск музыки и шумов.
10. Творческие методы и приемы записи звука. Синхронная запись звука.
11. Черновая и чистовая запись. Звуковой дубль. Запись речей и звуковая атмосфера. Роспись и хранение материала. Первичная обработка.
12. Укладка речей. Предварительный монтаж фонограммы. Тон-ателье. Тонирование. Речевое озвучание. Шумовое озвучание.

Часть вторая. Технологии звукозаписи.

1. Технология и творческая специфика записи различных музыкальных инструментов. Запись ударной установки. Запись симфонического оркестра.
2. Запись вокала. Запись хора. Запись органа.
3. Подготовка к перезаписи. Микшерский паспорт. Аналоговая и цифровая перезапись. Звукорежиссерский пульт как творческий инструмент.
4. Творческие методы и приемы записи интервью. Звукозапись жанровых сцен.
5. Звукозапись при съемке методом наблюдения. Звукозапись при съемке «привычной» и «скрытой» камерой.

Аудиовизуальные технологии

Цель курса:

Формирование у студентов целостного представления о современных аудиовизуальных технологиях, истории развития, общественных функциях, специфике и практике современного телевидения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Дисциплина является базовой в формировании целостного представления об организации кино-, фото-, видеопроцесса. Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Съемочное мастерство», «Организация кино-, фото-, видеопроцесса», «Видеотехнологии», «Киновидеомонтаж».

Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины студент должен:

- быть способным критически анализировать телевизионную продукцию;
- быть готовым осуществить творческий процесс в области аудиовизуальных искусств;
- владеть выразительными средствами телевизионных программ;
- владеть современными техническими средствами и аудиовизуальными технологиями.

Содержание курса:

Часть первая. Основы ТВ.

1. Этапы становления и развития ТВ. Классификация современного ТВ.
2. Правовое регулирование ТВ.
3. Телевидение как вид экранного искусства. Изобразительно-выразительные средства ТВ. Жанровая система ТВ.
4. Информационное вещание ТВ. Публицистика на телевидении.
5. Разговорные жанры на современном телевидении.
6. Образовательно-познавательное телевидение.
7. Художественно-развлекательное телевидение.
8. Персонализация на ТВ. Экранный образ ведущего.

Часть вторая. Реклама как коммуникация.

1. Цель, задачи, функции рекламы.
2. Современная реклама Западной Европы, США, Японии, России.
3. Классификация видов рекламы.
4. Маркетинг - составляющая рекламного процесса.
5. Реклама как явление массовой культуры.
6. Реклама как фактор семиотизации социокультурного пространства.

Часть третья. Реклама как творчество.

1. Замысел рекламного сообщения.
2. Формы и этапы разработки рекламного сообщения.
3. Требования к рекламному тексту.
4. Понятие «фирменный стиль» и его носители.
5. Психологическое воздействие рекламы на потребителя. Специфика монтажа рекламных роликов.
6. Фотореклама как один из видов образно-визуального творчества.

Фотомастерство

Цель курса

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в сфере художественной и прикладной фотографии, овладение творческими приемами аналоговой и цифровой фотографии, спецификой работы в разных жанрах фотоискусства, формирование персонального авторского стиля и языка.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Данная дисциплина является базовой для формирования у студента визуальной культуры, а также навыков визуализации художественных образов, использования визуальной информации.

Базовые идеи курса получают свое развитие в таких дисциплинах, как «Съемочное мастерство», «Методика руководства любительской студией», «Методика преподавания спецдисциплин».

Формируемые компетенции.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- быть готовым к созданию фотопроизведения в разных видах и жанрах современной фотографии;
- владеть приемами оформления фоторабот;
- быть способным средствами выразительности фотографии воплотить свой творческий замысел;
- уметь: анализировать творческие фотоработы; создавать произведения в разных жанрах художественной фотографии;
- владеть: навыками композиционного построения кадра, приемами работы с разными видами освещения.

Содержание курса

Часть первая. Фотокомпозиция.

1. Природа фотографического образа. Изобразительные и выразительные средства фотографии.
2. Замысел фотохудожника и фототехника.
3. Специфика восприятия фотопроизведения.
4. Композиция в фотографии.
5. Линейная перспектива. Равновесие фотоснимка.
6. Классификация объектов съемки.
7. Динамика фотоизображения.
8. Тональное и цветовое решение снимка.
9. Свет и цвет в системе выразительных средств фотоискусства.

Часть вторая. Художественная фотография.

1. Жанровая принадлежность – способ классификации произведений искусства.
2. Традиции и новаторство в теории фотографических жанров.
3. Специфика работы в разных жанрах
4. Основы фотожурналистики.
5. Профессиональная этика фотографа

Съемочная техника и технология

Цель курса

Формирование у студентов фундаментальных знаний, умений и навыков в области фототехники и технологии обработки видимого изображения на различных типах носителей, а также о перспективах развития современных фототехнологий.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина является одной из базовых в системе подготовки руководителей студий данного профиля. Знания и навыки, полученные в ходе освоения данной дисциплины, необходимы при

изучении дисциплин «Съемочное мастерство», «Фотомастерство», «Методика преподавания спецдисциплин», а также при выполнении практических и лабораторных работ.

Формируемые компетенции

В результате освоения дисциплины студент должен:

- владеть навыками работы со съемочным, осветительным и вспомогательным оборудованием;
- быть готовым решать задачи, связанные с основными технологиями обработки аналогового и цифрового изображения; осознавать значение фототехники для фотографической практики;
- уметь применять в процессе создания фотопроизведения теоретические знания по фототехнике и фототехнологии.

Содержание курса

Часть первая. Фотографическое оборудование.

1. Фотографическая камера, ее устройство и принцип работы. Классификация фотокамер.
2. Съемочная оптика. Оптические системы.
3. Построение изображения, виды aberrаций.
4. Светофильтры и их типы.
5. Светотехника. Источники света и осветительная аппаратура.

Часть вторая. Аналоговая фототехнология.

1. Аналоговые фотоматериалы. Технология обработки фотоматериалов.
2. Характеристики и свойства фотоматериалов.
3. Специальные приемы обработки материалов. Виды фотопечати.
4. Фотоувеличитель, его устройство и принцип работы.
5. Черно-белая и цветная фотопечать.
6. Составление фотографических растворов.

Часть третья. Цифровые фототехнологии.

1. Программное обеспечение для цифровой обработки фотоизображений.
2. Творческие возможности использования цифровых технологий в фотографии.
3. Виды и особенности цифровых фотокамер. Сканирующие устройства.
4. Цифровая фотопечать. Разновидности фотопринтеров.
5. Совершенствование цифровых технологий как фактор развития любительской фотографии.

Методика руководства любительской студией фотовидеотворчества

Цель курса

Формирование у студентов целостного представления о целях, задачах и методах руководства любительской студией фотовидеотворчества, а также знаний о функциях, социальном и воспитательном значении данного вида творческих объединений.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Курс является основным в процессе изучения специфики функционирования любительской фотовидеостудии и в формировании профессиональных навыков ее руководителей. Базовое содержание курса получает развитие в дисциплине «Методика преподавания спецдисциплин».

Формируемые компетенции

В результате освоения дисциплины студент должен:

- быть готовым организовать и руководить любительской студией фотовидеотворчества, в том числе детским и подростковым коллективом;
- знать специфические особенности любительского фотовидеотворчества;
- владеть навыками педагогической и методологической деятельности;
- уметь подготовить нормативные документы для создания студии, разработать планы работы;
- быть готовым к работе по отбору участников студии и выявлению их способностей.

Содержание курса

Часть первая. Любительская фото-, видеостудия как специфический творческий коллектив.

1. Аудиовизуальные искусства как синтетический и многопрофильный вид деятельности.
2. Фото-, видеостудия как объект и субъект правовых отношений.
3. Цели и задачи студии.
4. Нормативные документы студии.
5. Бухгалтерский и другие формы учета.

Часть вторая. Основы теории управления студией.

1. Постановка задач и принятие решений. Общие способности к управленческой деятельности.
2. Выявление возможностей творческого решения прикладных задач.
3. Анализ потребностей и идей участников.
4. Накопление «сценарного портфеля» студии.
5. Мониторинг фестивалей и конкурсов.

Часть третья. Психолого-педагогические аспекты руководства студией.

1. Поддержание в студии творческого климата и рабочей атмосферы.
2. Выявление лидеров среди участников студии.
3. Ведение различных форм контроля и учета студийной деятельности.
4. Создание из участников студии команды единомышленников.
5. Особенности руководства детским и подростковым коллективом. Приоритет воспитательной и профориентационной функций детской студии.

Основы актерского мастерства

Цель курса

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков в одной из основных составляющих системы выразительных средств звукозрительных искусств – актерском мастерстве, а также знаний о специфике, задачах актерской деятельности, основных теориях (системах) актерской игры.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс является вспомогательным в формировании комплекса профессиональных компетенций руководителя любительской фотовидеостудии. Знания и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины, получают применение во время изучения дисциплин «Режиссура аудиовизуального произведения», «Дикторское мастерство».

Формируемые компетенции.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- овладеть навыками сценического внимания, внутреннего контроля, способностью анализировать предлагаемые обстоятельства и верить в них;
- быть способным проанализировать действия в литературном сценарии, выявить ведущие обстоятельства, структуру действий и событий;
- овладеть навыками общения с партнером, элементами характерности и характера.;
- владеть спецификой работы на съемочной площадке;
- обладать навыками речевого озвучания;
- владеть различными психофизическими техниками, основными навыками грима и костюма.

Содержание курса.

Часть первая. Теория актерского мастерства.

1. Человек как субъект и объект творчества.
2. Психофизика. Психотехника.
3. Школы и системы актерской игры.
4. Станиславский и его система.
5. Внутренняя психотехника актера.
6. Сценическое действие.
7. Характерность и характер.
8. Действенный анализ роли.
9. Приспособления и органика.

Часть вторая. Практика актерского мастерства.

1. Работа над текстом.

2. Импровизационное самочувствие.
3. Сверхзадача и сквозное действие.
4. Мизансцена.
5. Специфика работы на съемочной площадке.
6. Основы киногрима.
7. Костюм в кино.

Дикторское мастерство

Цель курса.

Формирование у студентов навыков культуры речи, владения внешней техникой (дыхание, голос, орфоэпия, дикция и т.п.), а также способности раскрыть средствами дикторского мастерства идею произведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс является вспомогательным в процессе формирования комплекса профессиональных компетенций руководителя любительской фотовидеостудии. Знания и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины, получают применение во время освоения дисциплин «Актерское мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения».

Формируемые компетенции.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- овладеть навыками сценической речи и дикторского мастерства;
- владеть анализом драматургии произведения;
- быть способным к выявлению идеи, жанра и стиля;
- понимать законы звукозрительного контрапункта и полифонии;
- знать анатомию и физиологию речеобразующего аппарата, законы словесного действия, логику речи;
- владеть дикцией и артикуляцией, мелодикой речи и интонацией;
- владеть основами риторики, навыками микрофонной речи, речевого озвучания.

Содержание курса.

Часть первая. Теория дикторского мастерства.

1. Речевой аппарат, техника речи.
2. Принципы тренировки голосообразования.
3. Произношение.
4. Дикция. Понятия, практическая отработка.
5. Логика речи. Интонационная выразительность.
6. Общие вопросы теории сценической речи.

Часть вторая. Практика дикторской речи.

1. Словесное действие.
2. Дыхание и голос.
3. Работа над информационным текстом.
4. Работа над литературно-художественным текстом. Внутренняя техника словесного действия.
5. Речь в кино и ТВ.
6. Специфика работы диктора, корреспондента, ведущего.
7. Профилактика голосовых заболеваний.

Видеотехника

Цель курса.

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области видеотехники и звукозаписывающего оборудования, а также овладение дополнительной операторской видео- и звукотехникой.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки.

Курс является основным в формировании представлений о возникновении, развитии, современном состоянии и перспективах совершенствования технологий видео- и звукозаписи. Базовые знания и навыки получают свое развитие в следующих дисциплинах: «Съемочное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения», «Звуковое решение фильма», «Киновидеомонтаж».

Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Осознавать значимость технологического процесса записи изображения и звука в едином творческом процессе создания аудиовизуального произведения;
- Владеть приемами работы с визуальной и звуковой информацией;
- Уметь применять в процессе видеопроизводства теоретические знания для осуществления съемочных, демонстрационных, звукомонтажных функций;
- Владеть навыками работы с бытовыми и полупрофессиональными воспроизводящими устройствами.

Содержание курса:

Часть 1. Съемочная и видеотехника и дополнительное операторское оборудование.

1. Возникновение и развитие магнитной видеозаписи.
2. Аналоговые и цифровые форматы видеозаписи.
3. Принципиальное устройство и функциональные возможности видеокамер.
4. Классификация видеокамер.
5. Носители видеоизображения.
6. Дополнительные устройства для видеозаписи.
7. Источники света, осветительные приборы для видеосъемки.

Часть 2. Воспроизводящая и проекционная видеоаппаратура, звукотехника.

1. Классификация, основные функции видеоманитофонов, видеомониторов и телевизоров.
2. Видеопроекторное оборудование.
3. Оборудование для линейного видеомонтажа.
4. Оборудование для нелинейного видеомонтажа.
5. Устройства для записи и воспроизведения звука.
6. Видеосерверы, системы.

Профильный модуль №6 **(Теория и история народной художественной культуры)**

Этнопедагогика

Цель курса: профессиональная подготовка студентов к педагогической и социокультурной деятельности на основе лучших национальных и культурных традиций народной педагогики, приобщение молодежи к самостоятельному творческому исследованию этнопедагогических проблем; знание, сохранение и развитие культурного наследия мира.

Задачи курса:

1. Познакомить студентов с основными этнопедагогическими понятиями и категориями, с основными этапами развития этнопедагогики как педагогической области знаний;
2. Раскрыть суть предмета, направление и функционирование этнопедагогики;
3. Познакомить студентов с основными направлениями (концепциями) и исследователями в области этнопедагогики (народной педагогики);
4. Дать понятие «народного идеала», раскрыть традиционную систему духовно-нравственных ценностей и проанализировать возможность ее использования в современном образовании и воспитании;
5. Познакомить студентов с этнопедагогическими формами, методами и средствами воспитания личности на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей;
6. Выделить роль и место народного педагогического наследия и этнопедагогических знаний в художественной культуре, в современном образовании и их значение для будущей профессиональной деятельности бакалавров народной художественной культуры;
7. Приобщить студентов к самостоятельному творческому исследованию в области этнопедагогики.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. Данная дисциплина является необходимой составной частью подготовки бакалавров и специалистов в области народной художественной культуры и базируется на знаниях, полученных при изучении психолого-педагогических, этнокультурологических и гуманитарных дисциплин.

Формируемые компетенции:

- овладение понятийно-категориальным аппаратом в области этнопедагогики, системой духовно-нравственных ценностей, этнопедагогическими формами, методами и средствами воспитания личности;
- умение применять в практической деятельности (в рамках педагогической практики) этнопедагогические формы приемы, методы и средства воспитания детей на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей;
- осознание роли этнопедагогики и этнопедагогических знаний в художественной культуре современности и современном образовании, в сохранении и развитии культурного разнообразия мира;
- умение объяснять и пропагандировать лучшие традиции народного воспитания в современном образовании, социокультурной сфере;
- способность самостоятельно и творчески обращаться к исследованию этнопедагогических проблем.

Основное содержание курса:

1. Теоретические и исторические основы этнопедагогики.
2. Народный идеал и система нравственных ценностей в педагогической культуре разных народов.
3. Средства и факторы народного воспитания. Этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей.
4. Семейно-бытовые обряды, традиции и обычаи в культурах разных народов.
5. Этнопедагогическое наследие в современном образовании и воспитании

Этнолингвистика

Цель курса – систематизация, обобщение и расширение знаний студентов о родном языке, о народной культуре и фольклоре, формирование общих представлений об этнолингвистике, этнолингвистических методах анализа языка фольклорных текстов.

Задачи курса:

1. Выявить значимость языка как основы этнической художественной культуры;
2. Раскрыть взаимосвязь языка и культуры, языка и этноса, языка и менталитета, и выявить его значение для знания, сохранения и развития народной художественной культуры;
3. Дать понятие языка как вербального кода культуры, соотношение диалекта и языка фольклора;
4. Познакомить студентов с концепциями и исследователями в области этнолингвистики.
5. Раскрыть связь языка с этнопсихологией, этнографией и другими смежными дисциплинами.
6. Познакомить студентов с этнолингвистическим анализом текстов народной культуры.
7. Привить навыки самостоятельного обращения к этнолингвистическим проблемам.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин. Курс «Этнолингвистика» в этнокультурном высшем образовании носит профилирующий характер в подготовке выпускников нефилологических факультетов, соответствует требованиям подготовки бакалавров народной художественной культуры.

Изучение курса «Этнолингвистика» предлагается студентам на старших курсах и базируется на знаниях студентов, полученных при изучении следующих дисциплин: «Этнография», «Этнология», «Этнопсихология», «Мифология», «Фольклористика», «Устное народное творчество», «Этнопедagogика», а также имеющихся у студентов лингвистических знаний в области лексики, славянской фразеологии, народной этимологии и диалектологии. Центральным в курсе «Этнолингвистика» является изучение символического (семантического) языка народной культуры, ценностное отношение к народному языку, традиционным текстам народной культуры.

Формируемые компетенции:

- овладение понятийно-категориальным аппаратом в области этнолингвистики, знание основных этнолингвистических научных школ;
- умение анализировать фольклорные тексты как «закодированные сообщения», пользуясь методами этнолингвистики;
- овладение методом картографирования и семантического анализа фольклорного текста при выполнении практических заданий;
- умение «прочитать» диалектологическую карту, т.е. найти культурологическую информацию;
- формирование внимательного, бережного отношения к народному языку, к традиционным текстам народной культуры, умение использовать полученные знания в профессиональной педагогической деятельности с детьми.

Основное содержание курса:

1. Сущность этнолингвистики.
2. Язык – культура - этнос
3. Язык фольклора и территориальные диалекты

Этническая история

Цель курса: изучение происхождения и этнической истории народов России, особенности их взаимодействия между собой.

Задачи курса:

1. Выявление различных вариантов жизнедеятельности этносов;
2. Определение особенностей взаимодействия их культур;
3. Выделение основных типов и видов этнических процессов;

4. Характеристика современного состояния и тенденций развития.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для подготовки специалистов и бакалавров, обучающихся на кафедре «Теория и история народной художественной культуры».

Формируемые компетенции:

- владение основами теории этногенеза;
- знание состава древних племен;
- осведомленность о начале взаимодействия между соседними племенами и народами и их результатах.

Содержание курса:

1. Предметная область и объекты этнической истории.
2. Источники и методы воссоздания ранних этапов этнической истории.
3. Предыстория населения Северо-Восточной Евразии. Этническая карта расселения.
4. Соседи скифов и другие народы Северной Евразии в скифскую эпоху.
5. Великое переселение народов III-VIII вв.
6. Проблема происхождения славян и начало славянской истории.
7. Проблема исторических судеб народов России.

Методы исследований народной художественной культуры

Цель курса: формирование у студентов общих представлений о научных исследованиях народной художественной культуры.

Задачи курса:

1. Знакомство студентов с историей становления и развития научных исследований народной художественной культуры в России;
2. Формирование у студентов первоначальных представлений о методологии и методах научных исследований, применяемых в сфере народной художественной культуры;
3. Практическое применение студентами отдельных исследовательских методов в их научной студенческой работе.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- овладение основными методами научных исследований народной художественной культуры;
- владение навыками работы с первоисточниками по проблемам народной художественной культуры, методами анализа, аннотирования и реферирования первоисточников;
- знание инновационных педагогических технологий;
- способность к сбору, обобщению и интерпретации полученных результатов исследования;
- владение методикой разработки программы научного исследования, умение спланировать программу исследования;
- готовность к планированию и проектированию научных исследований;
- умение оформить результаты своего научного исследования.

Содержание курса:

Введение

1. Виды научных исследований в области народного художественного творчества.
2. Проблематика исследований народного художественного творчества.
3. Методика разработки программы исследования.
4. Эмпирические методы исследования
5. Теоретические методы исследования

6. Организация и планирование научных исследований.
7. Оформление результатов научно-исследовательской работы.

Мифология

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление о мифологии как источнике народной художественной культуры, знакомство с основами национальной культуры.

Задачи курса:

1. Выявить роль и место мифа в народной художественной культуре.
2. Познакомить с разнообразием мифов разных народов и раскрыть значение мифа в жизни человека.
3. Научить сравнивать мифы разных народов и находить сходства и различия.
4. Раскрыть систему духовно-нравственных ценностей и идеалов древних народов, отраженных в мифах.
5. Познакомить с профессиональным творчеством выдающихся деятелей искусства.
6. Рассмотреть и проанализировать современное восприятие мифа и мифологии.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

- систематизация и обобщение знаний в области мифологии;
- осознание роли и места мифа и мифологии в сохранении, развитии, в теоретических исследованиях народной художественной культуры;
- способность сравнивать мифы разных народов мира, находить общее и особенное;
- овладение системой духовно-нравственных ценностей и идеалов, умение выделять национальные особенности в мифологиях разных народов мира;
- умение находить и понимать семантику мифологических образов в классическом и декоративно-прикладном искусстве;
- знакомство с профессиональным творчеством выдающихся деятелей искусства на примере сравнения разнообразия мифов;
- анализ современного восприятия мифотворчества.

Содержание курса:

1. Основы теории и истории мифологии
2. Мифы древних славян
3. Мифы народов зарубежных стран

Этнография

Цель курса: освоение студентами знаний в области этнографии народов России и зарубежных стран.

Задачи курса:

1. Ознакомление с этнической спецификой быта и культуры народов мира;
2. Изучение национальных традиций народов-этносов, сформировавшихся в различной природной среде;
3. Анализ геополитической, демографической и социально-экономической обстановки;
4. Использование систематических данных о материальной культуре и сведений об основных ХКТ - хозяйственно-культурных типах;
5. Выделение историко-культурных областей, сложившихся в результате общности исторических судеб, традиционных культур и культурных связей этносов, проживающих в пределах данной территории.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки

руководителей этнокультурного центра и ориентирован на студентов и бакалавров, стремящихся повысить свои знания этнических культур.

Формируемые компетенции:

- знание народоведческих дисциплин;
- выявление места народной художественной культуры в культуре этноса;
- ориентирование в комплексной проблематике этнография-фольклор.

Содержание курса:

1. История этнографической науки в России.
2. Классификация этносов.
3. Этническая карта России.
4. Религиозный состав населения России.
5. Традиционные занятия. Орудия труда.
6. Поселения.
7. Типы традиционных жилищ.
8. Одежда и украшения.
9. Национальная кухня и домашняя утварь.
10. Обряды жизненного цикла.
11. Семейно-брачные отношения.
12. Типы традиционной социальной организации.
13. Психические типы представителей этноса. Этнические стереотипы поведения.
14. Этнография восточнославянских народов.
15. Этнография северо-запада Европейской части России.
16. Этнография народов Поволжья.
17. Этнография народов Северного Кавказа.
18. Этнография народов Сибири.
19. Этнография народностей Севера и Дальнего Востока.

Этнология

Цель курса: ознакомление студентов с теорией возникновения, развития и функционирования этносов и их самобытных культур.

Задачи курса:

1. Ознакомить с основными теоретическими направлениями в истории общественной мысли, посвященными исследованию функционирования этносов и их культур;
2. Помочь студентам овладеть специальной терминологией и понятийным аппаратом;
3. Дать правильное, научно обоснованное представление о причинах возникновения и характеристиках различий между этносами и их культурами;
4. Предоставить возможность студентам сделать собственные выводы о происходящих этнокультурных процессах в современном мире.

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части профильного модуля «Руководство этнокультурным центром». Курс предназначен для комплексной профессиональной подготовки руководителей этнокультурных центров и ориентирован на студентов и бакалавров, желающих приобрести научно-теоретическую квалификацию, соответствующую современным международным требованиям.

Содержание курса:

1. Введение.
2. Предметная область этнологии.
3. История науки.
4. Эволюционизм.
5. Диффузионизм.
6. Социологическая школа.
7. Функционализм.
8. Структурализм.

9. Культурный релятивизм.
10. Основные понятия об этносе.
11. Происхождение этносов.
12. Принципы классификации этносов.
13. Географическая классификация.
14. Антропологическая классификация.
15. Лингвистическая классификация.
16. Хозяйственно-культурная классификация.
17. Этническая идентичность.
18. Основы этнической психологии.
19. Этническая культура
20. Этнические процессы в современном мире.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

НАРОДНОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
бакалавриат

рекомендуется для направления подготовки
071500 Народная художественная культура

Москва, 2010 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса: приобщить студентов к музыкальному инструментальному творчеству, помочь осознать его роль и значение в современной жизни в контексте народной художественной культуры

Задачи курса:

1. изучение основ теории и истории музыкального инструментального творчества;
2. анализ основных исполнительских направлений в народном музыкальном инструментальном творчестве;
3. практическое овладение техникой игры на народных инструментах;
4. практическое применение элементов сценического мастерства;
5. овладение программным репертуаром;
6. обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами русского музыкального фольклора и воспитание на их основе ценностных ориентаций и художественного вкуса.

Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 071500 – Народная художественная культура.

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям.

Для изучения дисциплины студенту необходимы компетенции, сформированные в средней общеобразовательной школе.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Народные музыкальные инструменты.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-1, ОК-2, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основы теории и истории русского народного музыкального инструментального творчества; общие и специфические черты народного музыкального инструментального творчества, его основные исполнительские направления, особенности региональных музыкально-инструментальных традиций, основные направления деятельности по изучению, сохранению, развитию народного музыкального инструментального творчества;

уметь: анализировать публикации (статьи, монографии, учебные издания и т.д.), посвященные народному музыкальному инструментальному творчеству; организовывать и проводить фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки, семинары, конференции по народной инструментальной культуре;

владеть: современными методами сбора информации по проблемам народного музыкального инструментального творчества; навыками игры на русских народных инструментах, программным репертуаром.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	144	72	36	36	
В том числе:					
Лекции	48	24	12	12	
Практические занятия	48	24	12	12	
Семинары	48	24	12	12	
Самостоятельная работа (всего)	66	32	16	16	
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Реферат		реферат			
Другие виды самостоятельной работы	66	33	17	16	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			зачет	экзамен	
Общая трудоемкость	часы	210	105	53	52
	зачетные единицы	6			

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплин

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Теория и история народного песенного творчества	Общие черты русского песенного фольклора. Традиционность народного песенного творчества. Специфические черты русского народного песенного творчества. Русская народная песенность –самобытное, яркое национальное творчество. Основные этапы эволюции народного песенного творчества от истоков до современности. Детский музыкальный фольклор. Видо-жанровая структура народного песенного творчества
2.	«Картинки русского календаря» Жанры детского музыкального фольклора	Песни-попевки (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, поговорки, скороговорки, считалки, дразнилки, загадки). Календарные и обрядовые песни (зимние: рождественские песни, духовные стихи, колядки, песни-гадания, масленичные; весенние: веснянки, заклички, егорьевские, волочебные; летние: заклички, троицкие, купальские, покосные; осенние: заклички, приговорки, трудовые припевки, жатвенные). Песни-игры. Песни-хороводы. Плясовые песни. Шуточные песни. Величания и корилки. Песни-заговоры.
	Заключение	

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Народные музыкальные инструменты		1	2					

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семи н	СРС	Всего
1.	Теория и история народного песенного творчества	40			12	30	82
2.	«Картинки русского календаря». Жанры детского музыкального фольклора	6	48		32	30	116
3	Заключение	2			4	6	12

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)_не предусмотрены.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а)Рекомендуемая литература (основная)

1. Громько М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия. 1993.
2. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия; собр. М. Забылиным: В 4 ч. М.: Березин, 1880. (и другие издания).
3. Коринфский А. А. Народная Русь. – М., 1994.
4. Колесникова В. С. Русские православные праздники. - М.: Крон-пресс, 1996.

5. Некрылова А. Ф. Праздничная площадь. Русские народные городские праздники, увеселения, зрелища, конец XIX - начало XX вв. - Л.: Искусство, 1988.
6. Обрядовая поэзия / Сост. В. Жекулина. - М.: Современник, 1989.
7. Попова Т. Основы русской народной музыки. - М.: Музыка, 1977.
8. Поэзия крестьянских праздников. - Л., 1970.
9. Розов А. Н. К сравнительному изучению поэтики календарных песен // Русский фольклор. 1981. Вып. 11.
10. Руднев В. А. Обряды народные и обряды церковные. - Л.: Лениздат, 1982.
11. Русский фольклор: песни, сказки, былины, прибаутки /Сост. Аникин В. М. -М.: Худ. литература, 1985.
12. Сахаров И. Г. Сказания русского народа. Народный календарь. - М.: Сов. Россия, 1990.
13. Снегирёв И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. - М., 1837. Вып. 2.
14. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов, XIX - начало XX вв. М.: Наука, 1979.
15. Чичеров В. И. Зимний период русского народного календаря XVI-XIX вв. - М., 1957.
16. Шаповалова Г. Г. Егорьевский цикл весенних обрядов у славянских народов. Фольклор и этнография. - Л., 1974.
17. Школа русского фольклора / Под. общ. Ред. М. Т. Картавцевой. - М., 1999.
18. Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, сказках, легендах. - М.: Сов. Россия, 1989.

Репертуарные сборники

1. Весенние капельки: русские народные песни для детей младшего возраста. М.: Музыка, 1990.
2. Вессель Н., Альбрехт Е. Гусельки. СПб.: Юргенсон, 1894-1911.
3. Времена года. Русские народные песни для детей. М.: Музыка, 1975.
4. Гармошечка-говорушечка: Музыкально-литературный материал для детей младшего возраста. М.: Музыка, 1990.
5. Гилярова Н. Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. - М.: ООО «Издательство Родникъ», 1996.
6. Гори, гори ясно. Для детских и юношеских фольклорных ансамблей / Сос. Новикова Т. С. / Всероссийское музыкальное общество. М., 1989.
7. Едет Ваня: русские народные песни и потешки / Ред. Гоморев А.- М.: Композитор, 1992.
8. Жаворонушки. Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры / Сост. Науменко Г. М.-М., 1977.
9. Заинька, попляши. Русские народные песни детям / Сост. Совастру К. - Киев: Музыкальная Украина, 1986.
10. Заплетися, плетень. Русские народные песни и хороводы / Сост. Агафонников В. А. -М.: Музыка, 1987.
11. Как у наших у ворот. Для фольклорных ансамблей / Сост. Браз С.; Всероссийское муз. общество. М., 1988.
12. Каравай: русские народные песни для детей / Сост. Горева Л.-М.: Всесоюзное хоровое общество, 1984.
13. Котенька - коток: русские народные песенки / Сост. Науменко Г.-М.: Дом советского детского фонда, 1990.
14. Кулаковский Л. Искусство села Дорожева. - Брянск, 1972.
15. Ладушки: русские народные пестушки, потешки, прибаутки, сказки с напевами для молодой мамы малыша от рождения до 2-3 лет / Сост. Егорова Г. - М., 1990.
16. Лукьянова Г. Народные песни Брянщины. - Брянск, 1972.
17. От осени до осени. Хрестоматия / Сост. М. Ю. Новицкая; Центр планетариум. - М., 1994.
18. Песенные узоры: русские народные песни для детей школьного возраста / Сост. Сорокин П. - М.: Музыка, 1987. - Вып. 1-4.
19. Плыла лебедь. Для детских народно-хоровых коллективов / Сост. Сорокин Н.; Всероссийское музыкальное общество. - М., 1987.
20. Поют дети / Сост. Краснопевцева Е.-М., 1989.
21. Поёт, поёт соловушка: русские народные песни для детей младшего возраста / Сост. Метлов Н. - М.: Музыка, 1975.
22. Радуга-дуга. Русские народные детские песни / Сост. Науменко Г. - М.: Музыка, 1976.

23. Родничок: русские народные песни для детей младшего возраста / Сост. Науменко Г. – М.: Музыка, 1990.
24. Родные просторы. Русские народные песни для детского хора / Сост. Куприянова

б) Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Антипина Т. Иван Купала // Народное творчество. 1994. №4.
2. Антипина Т. К теще на блины// Народное творчество. 1994. №1.
3. Антипина Т. Приходила коляда // Народное творчество. 1993. №9.
4. Балов А. Из области народных верований// Живая старина. 1994. №2.
5. Блинова Г. Тебе, матушка-весна // Народное творчество. 1994. № 2.
6. Валькова В. Рождество// Библиотекарь. 1993. №11-12.
7. Добровольская В. Святые да страшные вечера // Народное творчество. 1994. №6.
8. Добровольская В. Целовать уста, чтобы рожь густа // Народное творчество. 1994. №6.
9. Дорохова Е. Ай, мамочка, осень, осень!...// Народное творчество. 1994. № 5.-Обряды и песни осеннего периода русского земледельческого календаря.
10. Земцовский К. И. Песни, исполнявшиеся во время календарных обходов дворов у русских // Советская этнография. 1979. №6.
11. Козлова И. В., Шишлова В. Н. Ночь на Ивана Купалу //Народное творчество, Социокультурная деятельность в сфере досуга: Информационный сб... Вып.3 Государственный Российский дом народного творчества, Российская государственная библиотека, Информкультура. М., 1994.
12. Мароховский Г. Зима за морозы, мужик за праздники.//Культпросветработа. 1989. №12.
13. Мароховский Г. Про ряженных кумов, золотое колечко и козочки- свистульки // Культпросветработа. 1986. № 10.
14. Обряды и обрядовый фольклор: Сб. статей АН СССР, институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Отв. ред. В. К. Соколова. - М.: Наука, 1982.

в) Программное обеспечение

- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox.

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек.

Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе вуза, содержащей издания по дисциплине.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания:

1. «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств».
2. «Встреча».
3. «Зрелищные искусства: Библиографический указатель (изд. РГБ, Информкультура)».
4. «Культура и образование: Научно-информационный журнал вузов культуры и искусств».
5. «Народное творчество».
6. «Праздник».
7. «Социокультурная деятельность в сфере досуга»: Библиографический указатель (изд. РГБ, Информкультура).
8. «Справочник руководителя учреждения культуры».
9. «Художественное образование».
10. «Живая старина»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- аудитории для лекционных и практических занятий;
- зал со сценической площадкой, оборудованный декорационным, световым, звукоусилительным и проекционным оборудованием;
- специализированный научно-методический кабинет с фондом научных, методических, сценарных и др. материалов.

2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Рекомендуемые образовательные технологии:

- объяснительно-иллюстративное обучение: лекции, беседы, семинары, самостоятельная работа студентов над учебным материалом;
- репродуктивное обучение (упражнение, практикумы, тренинговые навыки групповой работы, навыки презентаций);
- проблемно-поисковое обучение (проблемное изложение, исследовательский метод, метод «мозгового штурма», анализ конкретной ситуации (кейс-стади);
- коммуникативные методы (дискуссия, диалог, полемика, метод презентации, метод публичных выступлений).

Рекомендуемое методическое обеспечение: Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Рекомендуемые оценочные средства контроля успеваемости: В качестве оценочных средств может быть использована текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Она может производиться в форме тестирования. Промежуточный контроль рекомендуется осуществлять в форме выполнения учебных показов.

Важным звеном в организации проверки является итоговая проверка и учет знаний, умений студентов, приобретенных ими на всех этапах обучения. Итоговый учет успеваемости по дисциплине проводится в конце 3 семестра в виде курсового экзамена.

По завершении прохождения цикла дисциплин вариативной части профессионального цикла рекомендуется провести комплексную проверку. С ее помощью диагностируется способность студентов применять полученные при изучении учебных предметов этого цикла знания, умения для решения практических задач.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

бакалавриат

рекомендуется для направления подготовки
071500 Народная художественная культура

3. Цели и задачи дисциплины. Цель курса: в ходе изучения данного курса студенты должны освоить историю становления народных художественных праздников как составной части народной художественной культуры (начиная с истоков вплоть до конца XX века), понять изменения, которые происходили в народном художественном творчестве в советский период и в настоящее время. Задачи курса состоят в том, чтобы показать студентам, какую роль играли праздники в народной художественной культуре, как они были связаны с жизнью и бытом народа, его историей.

4. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 071500 – Народная художественная культура.

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям.

Для изучения дисциплины студенту необходимы компетенции, сформированные в средней общеобразовательной школе.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Народное песенное творчество, Фольклорный театр, Народный танец.

5. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-1, ОК-2, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: теоретические основы становления народных праздников, их роль и место в системе народной художественной культуры; исторические корни и основные этапы развития народных праздников; понимать значение народных праздников, их тесную связь с трудом, бытом, мировоззрением людей, осознавать необходимость возрождения народных праздников с целью рекреации и сплочения людей;

уметь: анализировать публикации (статьи, монографии, учебные издания и т.д.), посвященные народным праздникам и обрядам; использовать современные педагогические и информационные технологии в проведении праздников, организуемых на базе этнокультурного центра;

владеть: современными методами сбора информации по проблемам празднично-обрядовой культуры; навыками художественно-творческой деятельности по организации традиционных и современных праздников и обрядов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	108	36	36	36	
В том числе:					
Лекции	36	12	12	12	
Практические занятия	36	12	12	12	
Семинары	36	12	12	12	
Самостоятельная работа (всего)	102	34	34	34	
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Реферат		реферат			
Другие виды самостоятельной работы	102	34	34	34	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			зачет	экзамен	
Общая трудоемкость	часы	210	70	70	70
	зачетные единицы	6	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплин

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основные понятия курса	Предмет и задачи курса. Система понятий: традиция, обычай, праздник, обряд, ритуал
2.	Историческое развитие форм народных праздников	Возникновение и эволюция народных праздников. Социальное назначение праздников и обрядов. Изменение их функций на протяжении развития общества.
3.	Календарные праздники и обряды на Руси	Русский земледельческий календарь. Языческие истоки и христианский смысл старинных народных праздников. Принятие христианства на Руси и постепенное влияние христианских идей на народные праздники. Зимние праздники. Весенние праздники. Летние праздники. Осенние земледельческие праздники. Народная педагогика в праздниках и обрядах

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Народное песенное творчество		3	3					
2.	Фольклорный театр		3	3					
3.	Народный танец		3	3					

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семи н	СРС	Всего
1.	Основные понятия курса	4				4	8
2.	Историческое развитие форм народных праздников	10			12	34	56
3.	Календарные праздники и обряды на Руси	22	36		24	64	146

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрены.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Рекомендуемая литература (основная)

1. Алмазов С. Ф., Питерский П. Я. Праздники православной церкви. – М., 1962.
2. Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. – М., 1982.
3. Жигульский К. Праздник и культура. – М., 1991.
4. Забылин М. Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, собр. М. Забылиным. – М., 1990.
5. Каргин А. С. Народная художественная культура. – М., 1997.
6. Коринфский А. А. Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. – М., Моск. рабочий, 1994.
7. Круглый год: Русский земледельческий календарь. – М., 1989, 1991.
8. Народная художественная культура: Учебник для вузов./Под науч. ред. Т. И. Баклановой и Е. Ю. Стрельцовой. М., 2000.

9. Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец 17 – начало 20 в. – Л., 1988.
10. От осени до осени: Хрестоматия фольклорно-этнографических материалов. – М., 1994.
11. Поэзия крестьянских праздников. -Л.,1970.
12. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). – Л., 1963.
13. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: 19 – начало 20 в. – М., 1979.
14. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1990.
15. Терещенко А. В. Быт русского народа. - М., 1848.
16. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. – Л., 1986.
17. Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря 16 – 19 вв.: Очерки по истории народных верований. – М., 1957.

б) Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Актуальные проблемы современной фольклористики. – Л.,1980.
2. Асов А. И. Русские веды: Звездная книга Коляды. – М., 1996.
3. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. – М., 1994.
4. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
5. Велесова книга. – М., 1994.
6. Громыко М. М. Мир русской деревни. – М., 1991.
7. Гусев В. Е. Русская народная художественная культура. Теоретические очерки. – СПб., 1993.
8. Жиров М. С. Народная художественная культура Белгородчины: Учебное пособие. – Белгород, 2000.
9. Календарь в культуре народов мира. – М., 1993.
10. Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. – М., 1993.
11. Обряды и обрядовый фольклор. – М.,1982.
12. Панкеев И. Обычаи и традиции русского народа. – М., 1998.
13. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1990.
14. Церковно-народный месяцеслов И. П. Калининского. – М., 1990.
15. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. - Л., 1986.
16. Шмелев И. С. Лето Господне // Избранное. – М., 1989.
17. Юдин В. Дни величальные. Страницы народного христианского календаря. – Саратов, 1992.

в) Программное обеспечение

- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox.

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек.

Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания:

1. «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств».
2. «Встреча».
3. «Зрелищные искусства: Библиографический указатель (изд. РГБ, Информкультура)».
4. «Культура и образование: Научно-информационный журнал вузов культуры и искусств».
5. «Народное творчество».
6. «Праздник».
7. «Социокультурная деятельность в сфере досуга»: Библиографический указатель (изд. РГБ, Информкультура).
8. «Справочник руководителя учреждения культуры».

9. «Художественное образование».

10. «Живая старина»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- аудитории для лекционных и практических занятий;
- зал со сценической площадкой, оборудованный декорационным, световым, звукоусилительным и проекционным оборудованием;
- специализированный научно-методический кабинет с фондом научных, методических, сценарных и др. материалов.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Рекомендуемые образовательные технологии:

- объяснительно-иллюстративное обучение: лекции, беседы, семинары, самостоятельная работа студентов над учебным материалом;
- репродуктивное обучение (упражнение, практикумы, тренинговые навыки групповой работы, навыки презентаций);
- проблемно-поисковое обучение (проблемное изложение, исследовательский метод, метод «мозгового штурма», анализ конкретной ситуации (кейс-стади);
- коммуникативные методы (дискуссия, диалог, полемика, метод презентации, метод публичных выступлений).

Рекомендуемое методическое обеспечение: Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Рекомендуемые оценочные средства контроля успеваемости: В качестве оценочных средств может быть использована текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Она может производиться в форме тестирования. Промежуточный контроль рекомендуется осуществлять в форме выполнения учебных показов.

Важным звеном в организации проверки является итоговая проверка и учет знаний, умений студентов, приобретенных ими на всех этапах обучения. Итоговый учет успеваемости по дисциплине проводится в конце 3 семестра в виде курсового экзамена.

По завершении прохождения цикла дисциплин вариативной части профессионального цикла рекомендуется провести комплексную проверку. С ее помощью диагностируется способность студентов применять полученные при изучении учебных предметов этого цикла знания, умения для решения практических задач.

5. Ресурсное обеспечение примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура.

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований отечественных и не менее 2 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств», «Вопросы образования», «Воспитание школьников», «Встреча», «Декоративное искусство», «Живая старина», «Изобразительное искусство в школе», «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Искусство кино», «Искусство», «Музыка в школе», «Музыкальная жизнь», «Народное творчество», «Наше наследие», «Русская национальная школа», «Театр», «Театральная жизнь», «Традиционная культура», «Этносфера», «Art Journal», «Art Education», «Journal of Art and Design Education», «Educational Theatre Journal», «Journal of Dance Education».

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;
- компьютерный класс;
- библиотеку, читальный зал, лингофонный кабинет, видеотеку, фонотеку;
- театрально-концертный зал (от 100 посадочных мест, с роялем, светотехническим и звукотехническим оборудованием);
- комплект народных инструментов;
- комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей;
- репетиционный зал, оборудованный зеркалами;
- комплект сценических костюмов;
- учебно-производственные мастерские;
- оборудование для кино-, фото- и видеосъемки, фильмотеку.

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но не менее восьми часов в неделю.

Вуз должен иметь необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий.

6.1. Методы и средства организации и проведения образовательного процесса (общие для всех профилей основной образовательной программы бакалавра)

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа;
- консультация;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическое занятие;
- эссе;
- экскурсия;
- индивидуальные занятия;

- лабораторные практикумы;
- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- психологические и иные тренинги;
- учебная и производственная практика;
- курсовая работа;
- выпускная работа.

6.2. Рекомендации по использованию методов и средств организации и проведения образовательного процесса, направленных на теоретическую подготовку.

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы).

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.

Семинар. Этот метод обучения, связанный с организацией обсуждения, призван активизировать работу студентов при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать семинарские занятия при освоении дисциплин гуманитарно-социально-экономического, общепрофессионального и профессионального циклов (профильные дисциплины).

Самостоятельная работа студентов при освоении учебного материала. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах, ECTS) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента должна предусматривать контролируемый доступ к базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение студентом профессиональных консультаций или помощи со стороны преподавателей.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.

6.3. Рекомендации по использованию методов и средств организации и проведения образовательного процесса, направленных на практическую подготовку.

Практическое занятие. Такой метод обучения направлен на практическое освоение материала, закрепление практических навыков и на закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать практические занятия при освоении базовых и профильных дисциплин профессионального цикла.

Экскурсия. Выездная, внеаудиторная форма обучения, позволяющая познакомить студента с объектами, изучение которых предусмотрено в теоретической части курса. Рекомендуется использовать экскурсии для практического освоения таких дисциплин, как теория и история народной художественной культуры, мировая художественная культура, основы музейно-выставочной работы и др. К данной форме обучения относится посещение спектаклей, театрально-концертных организаций, музеев, выставок и т.п.

Индивидуальные занятия

Case study (кейс-стади) - это метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций. Он эффективен прежде всего для формирования таких ключевых профессиональных компетенций бакалавров народной художественной культуры в процессе обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях стресса и недостаточной информации.

Это метод обучения, когда студенты и преподаватели (instructors) участвуют в непосредственных дискуссиях. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных проблем этнокультурной сферы, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что

дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством преподавателя. Метод Case Studies, таким образом, включает специально подготовленные обучающие материалы и специальную технологию (techniques) использования этих материалов в учебном процессе.

Лабораторные практикумы

Лабораторный практикум предназначен для проведения лабораторных и практических работ. Технология проведения лабораторного практикума является эффективной формой обучения и обеспечивает качественную подготовку специалистов в области народной художественной культуры, если:

- содержание лабораторного практикума ориентировано на формирование у будущего специалиста системы необходимых профессиональных умений;
- проведение лабораторного практикума в системе подготовки специалистов адекватно связано с моделированием реальной производственной деятельности будущих специалистов;
- использовать современные технологии при организации и выполнении лабораторного практикума в системе подготовки специалистов и разрабатывать методические рекомендации для студентов и преподавателей к их использованию;
- выполнение лабораторного практикума путем организации поэтапного контроля их работы способствует повышению познавательной активности и самостоятельности студентов.

Лабораторные практикумы и практические занятия по следующим дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области народной художественной культуры:

- прикладная социология;
- управление персоналом;
- информационные технологии в этнохудожественном образовании.

Лабораторные практикумы, практические и индивидуальные занятия также проводятся по дисциплинам (модулям) вариативной части ОПП, рекомендованным профильным Учебно-методическим объединением.

Компьютерные симуляции

Компьютерные симуляции - «симулятор», имитация этнокультурного процесса при помощи включения в образовательный компонент технологического инструментария социально – культурной деятельности.

Основным принципом симулятора является точное воспроизведение особенностей какой-либо тематической области этнокультурной сферы.

Деловые и ролевые игры

Деловая игра представляет собой метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в области народной художественной культуры в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости.

Ролевая игра – игра познавательно - развлекательного назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры.

Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.

Разбор конкретных ситуаций

Разбор конкретных ситуаций - умение качественно разбирать и представлять собственные выводы и предложения в процессе анализа современных этнокультурных ситуаций, используя свои комментарии, а также знания, полученные при изучении различных дисциплин. Ответ студента должен быть логично выстроен, материал излагаться четко, ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно используя информационный и иллюстративный материал. На поставленные вопросы в

процессе разбора конкретных ситуаций студент должен дать краткий, аргументированный, уверенный ответ.

Психологические и иные тренинги

Психологические и иные тренинги - краткосрочное мероприятие или несколько мероприятий, направленных на получение знаний, приобретение навыков, а также воспитание участников такого мероприятия.

Учебные и производственные практики призваны привить студенту практические навыки творческо-производственной, организационно-управленческой, художественного руководства деятельностью учреждения культуры, научно-методической, проектной, педагогической и др. работы посредством включения в творческо-производственный процесс в учебном заведении, в театрально-концертной организации и т.д. с целью приобретения навыков сбора, обработки и интерпретации данных.

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики студент должен знать основные типы учреждений этнокультурного профиля, организационно-правовые формы этнокультурной и этнохудожественной деятельности населения. Практические умения и навыки определяются ООП вуза.

В результате прохождения учебной (производственно-технологической) практики студент должен владеть основными технологиями этнокультурной деятельности, в том числе по профилю подготовки. Практические умения и навыки определяются ООП вуза.

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен иметь необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы. Практические умения и навыки определяются ООП вуза.

Эссе. Метод обучения, представляющий собой написание небольшого прозаического текста, использующийся с целью выработки у студентов навыков анализа и рецензирования ситуации, текста, лекции, умения кратко изложить содержание, основные мысли, собственную индивидуальную точку зрения.

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, в которой кратко излагается содержание произведения (лекции, темы) с рассмотрением основных его положений, фактических сведений и выводами, позволяющими определить целесообразность его чтения целиком.

Обычный план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения.

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины).

Выпускная работа бакалавра является учебно-квалификационной. Её тематика и содержание должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником, в объеме цикла профессиональных дисциплин (с учетом профиля). Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную студентом, как правило, на материалах, полученных в период прохождения производственной практики.

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать различные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения учебного материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы.

7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации и разработке соответствующих фондов оценочных средств.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются типовые задания, контрольные работы, тесты, устные опросы, письменные работы и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. В качестве средств промежуточного контроля используются формы зачётов и экзаменов. Вуз должны быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.

Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен. ИГА должна проводиться с целью определения качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС

ВПО по направлению 071500 Народная художественная культура, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. Вузom должны быть разработаны критерии оценок ИГА.

Структура итоговой государственной аттестации:

Профиль подготовки	Руководство этнокультурным центром	Руководство самостоятельным хореографическим коллективом	Руководство любительским театром	Руководство студией декоративно-прикладного творчества	Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества	Теория и история народной художественной культуры
Государственный экзамен	Теория и история народной художественной культуры	Теория и история народной художественной культуры	Теория и история народной художественной культуры	Теория и история народной художественной культуры	Теория и история народной художественной культуры	Теория и история народной художественной культуры
Бакалаврская выпускная квалификационная работа	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем руководства этнокультурными центрами	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем руководства самостоятельным хореографическим коллективом	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем руководства любительским театром	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем руководства студией декоративно-прикладного творчества	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем руководства студией кино-, фото- и видеотворчества	Теоретическая разработка одной из актуальных проблем теории и истории народной художественной культуры

V. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Разработчики:

МГУКИ	зав. кафедрой теории и истории народной художественной культуры	Е.Ю. Стрельцова
МГУКИ	профессор	В.И. Солодухин
МГУКИ	зав. кафедрой декоративно-прикладного творчества	Л.В. Косогорова
МГУКИ	зав. кафедрой фотомастерства	С.А. Бельская
МГУКИ	доцент	Г.В. Паринова
КГУКИ	зав. каф. режиссуры	О.И. Марков
КГУКИ	декан факультета театрального искусства	С.В. Маркова
КГУКИ	зав. кафедрой классического танца	И.С. Овечкина
КГУКИ	преподаватель кафедры народного танца	О.М. Отараева

Эксперты:

СГАКИ	проректор по учебной работе	Е.С. Грузинов
ОГУ	зав. кафедрой хорового дирижирования	М.А. Белокрыс
МГУКИ	зам. декана хореографического факультета	В.Ю. Никитин

Руководитель базовой организации – разработчик ФГОС ВПО

Ректор Московского
государственного университета
культуры и искусств, доктор
философских наук, профессор

Абдулатипов
Рамазан Гаджимурадович

Утверждено на заседании Совета Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов, 27 ноября 2010 года, протокол № 3.