

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Кафедра актерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР**

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2023г.

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: всестороннее и глубокое ознакомление студентов с процессом зарождения и развития кабардинского и балкарского театров.

Задача изучения дисциплины:

- целенаправленное обучения с ориентацией на умения анализировать драматургический материал и его творческого сценического воплощения;
- вооружить студентов знаниями основ становления национальных театров;
- максимально развить мышление студентов на основе системы полученных знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1 Элективные дисциплины, учебная дисциплина Б1.В.В.03 «Национальный театр». Знания по данной дисциплине дополняют знания по основным базовым предметам («Мастерство артиста драматического театра и кино», «Актерское мастерство», «История театра», «История искусства драматического театра»).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование у студента:

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– исторические этапы в развитии национальных культур;
		<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;– соотносить современное состояние культуры с ее историей;– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных

		особенностях и традициях различных народов;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю культуры в широком контексте; – историю и теорию искусства; – основные виды, жанры, стили различных видов искусств; – основные эстетические направления в развитии культуры и искусства; – историю театра.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; – определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией;
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); – теоретические основы и методические принципы актерского искусства;

		– основы психологии художественного творчества..
		<i>Уметь:</i> – использовать теоретические знания в практической деятельности; – осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; – руководить творческой деятельностью в сфере искусства.
		<i>Владеть:</i> – методами организации творческого процесса; – различными актерскими техниками;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 4 курсе, в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	2	72	7	
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа*		36		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

7 семестр

№ темы	Тема	Виды учебной работы, трудоемкость (в часах)
		Лекции + практические занятия
1.	Происхождение древнегреческого театра. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики. Становление национальных театров и национальной драматургии	2
2.	Начало регулярной деятельности афинского театра. Устройство театрального здания и организация спектаклей. Создание античной трагедии. Учение Аристотеля об искусстве театра.	2

3.	Театр Древнего Рима. Этапы, основные жанры. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.	2
4.	Народный (мирской) театр и разнообразие его форм. Театральные элементы в русской и народной культуре. Скоморохи. Участие скоморохов в литургической драме.	2
5.	Истоки русского театра. Репертуар придворного театра. Указ об обучении русских актеров	2
6.	Русский театр. Создание русского национального театра. Ф.Г. Волков. Указ об учреждении российского публичного театра, под дирекцией А. П. Сумарокова. Появление частных театров в Москве и Петербурге. Строительство театральных помещений для придворных спектаклей. Крепостные театры. Начало создания национальной драматургии.	2
7.	Обрядовые формы зрелищных представлений кабардинцев	2
8.	Обрядовые формы зрелищных представлений карачаевцев и балкарцев	2
9.	Первая кабардинская студия - выпускники ГИТИСа	2
10.	Первая балкарская студия - выпускники ГИТИСа	2
11.	Зарождение и становление кабардинской драматургии	2
12.	Зарождение и становление балкарской драматургии	2
13.	Театральное искусство Кабардино-Балкарии 30-х годов	4
14.	Из истории возникновения и становления национальных театров и драматургии в Кабардино-Балкарии	4
15.	Национальные театры в послевоенные годы	4
Итого:		36

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В высшей школе ведущей организационной формой обучения традиционно является лекция (академическая, повествовательная, аналитическая, лекция-беседа, проблемная, визуальная).

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педагогических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств.

Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из: некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.

Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного материала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, модельный) используется как вариативный способ предъявления учебной информации студентам.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует

уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров. При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; тщательно изучают различные филологические источники, готовят сообщения к семинарским занятиям; выполняют самостоятельные научно-исследовательские работы. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

Курс изучается на лекциях, семинарских занятиях, при самостоятельной и индивидуальной работе студента. Лекции включают все темы и основные вопросы изучаемой дисциплины. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Студенты должны регулярно готовиться к практическим занятиям, участвовать в обсуждении вопросов, выполнять задания для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованными источниками и литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованных источников и литературы приведены в рабочей программе.

Вопросы к зачету

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики.
3. Становление национальных театров .
4. Начало регулярной деятельности афинского театра.
5. Устройство театрального здания и организация спектаклей. Создание античной трагедии.
6. Учение Аристотеля об искусстве театра.
7. Театр Древнего Рима.
8. Этапы, основные жанры.
9. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
10. Классицистская драматургия
11. Народный (мирской) театр и разнообразие его форм. Театральные элементы в русской народной культуре. Скоморохи. Участие скоморохов в литургической драме.
12. Театральное искусство в конце 50-х годов
13. Обрядовые формы зрелищных представлений карачаевцев и балкарцев
14. Культ и образ козла в обрядово-игровых представлениях карачаевцев и балкарцев
15. Обрядовая форма зрелищных представлений кабардинцев
16. Культ и образ козла в обрядовых представлениях абхазов и адыгов
17. Формирование национального театра и драматургии адыгов, карачаевцев и балкарцев
18. Из истории возникновения и становления национального театра и драматургии в Кабардино-Балкарии
19. Первая кабардинская студия - выпускники Гиттиса.
20. Первая балкарская студия - выпускники ГИТИСа
21. Зарождение и становление кабардинской драматургии
22. Зарождение и становление балкарской драматургии Послевоенная драматургия

23. Театральное искусство Кабардино-Балкарии 30-х годов
24. История возникновения и становления национальных театров и драматургии в Кабардино-Балкарии
25. Национальные театры в послевоенные годы
26. Первый режиссер и драматург Балкарского театра Р. Геляев и постановки «Кровавый калым», «Ромео и Джульетта», «Тартюф»
27. Режиссер и драматург кабардинского театра А. Шортанов
28. Общая конструкция драмы
29. Завязка, развитие
30. Кульминация, развязка
31. Драматургия Б. Утижева на сцене кабардинского театра
32. Драматурги Кабардино-Балкарии

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, соответствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторские занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Применительно к дисциплине «Национальный театр» они наполняются следующим содержанием:

Задание 1 . Работа с учебной и научной литературой.

Задание 2. Работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома.

Задание 3. Составление устного или письменного плана-конспекта ответа на вопросы.

Задание 5. Исполнение письменной самостоятельной работы (реферата) по одной из тем, указанных для самостоятельного изучения.

Задание 6. Работа с вопросами для самопроверки.

Задание 7. Подготовка к зачету.

Темы для самостоятельного изучения

1. Первый режиссер и драматург Балкарского театра Р. Геляев и постановки «Кровавый калым», «Ромео и Джульетта», «Тартюф»
2. Режиссер и драматург кабардинского театра А. Шортанов
3. Драматургия Б. Утижева на сцене кабардинского театра
4. Общая конструкция драмы
5. Завязка и развитие
6. Кульминация и развязка
7. История театра. А. Шортанов.
8. Драматургия Кабардино-Балкарии.
9. Культ и образ козла в обрядовых представлениях карачаевцев и балкарцев.
10. Культ и образ козла в обрядовых представлениях абхазов и адыгов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущий контроль осуществляется путем устного опроса на семинарских занятиях и выполнения задания по материалу прошедшей лекции.

Итоговый контроль проводится в соответствии с расписанием межсессионной аттестации в виде коллоквиума по дисциплине и защиты самостоятельно выполненных работ (зачет). На индивидуальных и групповых консультациях студенты получают информацию по вопросам, вызывающим у них затруднения или интерес, а также рекомендации по подбору литературы для самостоятельного изучения.

Основными целями межсессионной системы оценки успеваемости обучения студентов являются:

- стимулирование повседневной систематической работы студентов;
- снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов;
- повышение ответственности в учебе.
- повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных программ на базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы;

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература:

1. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов. Нальчик, 1974.
2. Абазов А.Г. Очерки истории кабардинской драматургии. Нальчик 1996.
3. Шортанов А.П. Театральная искусство Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1961.
4. Мафедзев С.Х. Обряды и обрядовые игры адыгов. Нальчик, 1979.
5. Джуртубаев М.Ч. Древние верования балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1991.
6. Борлаков Б. Карачаево-балкарская довоенная драматургия. Черкесск, 1976.
7. История русского драматического театра. М.: Искусство, 1973.
8. Писатели Кабардино-Балкарии. Нальчик, «Эль-фа», 2003.
9. Шакова М.К. Кабардинский драматический театр. Нальчик, 2005.
10. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. Еврознак 2011г.
11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Москва ГИТИС 2008г.
12. Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. 2-ое издание ЛИБРКОМ 2011г.

8.2. Дополнительная литература:

1. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
2. Бенгли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
3. Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1991.
4. Аристотель Риторика. Поэтика. М., 2000.
5. Абазов А.Ч. Кабардинские писатели. - Нальчик: Эльбрус, 1999. (на каб.яз.)
6. Антология балкарской драматургии. - Нальчик: Эль-Фа, 1996 (на балк яз.)

7. Кулиев Б. В поисках третьей реальности... : Учеб. пособие. Нальчик Полиграфсервис и Т, 2010
8. Маммеев И. Балкарский театр. Нальчик:Эльбрус,2005. (на балк яз.)
9. Писатели Кабардино-Балкарии:XXI - конец 80-х гг. XX в.; Библиогр.словарь. Нальчик:Зль-Фа,2003
10. Драматические произведения
11. Западно-европейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. Очерки. М., 2001
12. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М. 2010.
13. Борисов М. Следствие ведет режиссер. М. 2012.
14. Пол Райн. Актерский тренинг. Искусство быть смешным и мастерство импровизации. Золотой фонд актерского мастерства 2010.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.elbrusoid.org/upload/iblock/702/702b92eb8511a14e9c6e7c7211049e08.pdf>
2. https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2011_2_02.pdf
3. <https://гнбкбр.рф/wp-content/uploads/proects/culture/ethnos/kabardinians/culture-literature.html>
4. <http://skgii.antiplagiat.ru>
5. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
6. Сайт Министерства культуры РФ (<http://mkrf.ru>)
7. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU (<http://www.library.ru>)
8. http://www.independent-academy.net/science/tetradi/19/hrenov_teatr.pdf
9. <https://art24.info/articles/53>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и Примерной ООП ВПО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство, направленности «Артист драматического театра и кино».

Одобрено на заседании кафедры актерского мастерства

Протокол № 1
От 28 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик: доцент, кан. филол. наук

Хавжокова Л.Б.

Эксперт: доцент, кандидат филол. наук

Аппоев А.К.