

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иванович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 29.08.2025 12:30:26
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67583b9bb2502d0f295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра актерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ М. М. Ахмедагаев

от «26» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Театральное искусство

Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство

Направленность (профиль)
«Педагогика»

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик 2025

Рабочая программа дисциплины «Театральное искусство» /сост. доцент кафедры актерского мастерства Атамурзаев М.М.– *СКГИИ, 2025.*

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017г. № 524 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020г., 8 февраля 2021г. (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47219) Программа предназначена для студентов *очной и заочной* форм обучения по направлению подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль «Педагогика».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Театральное искусство» является создание фундаментальной базы исторического знания о театре у студентов, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства

Задачи дисциплины: формирование специальных знаний, умений в области театрального искусства; удовлетворение образовательных потребностей; развитие речевой культуры обучающихся; развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения, интеллектуальных способностей, познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность; развитие актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью; развитие практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка; создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина **Б1. 05 «Театральное искусство»** входит в обязательную часть программы, обеспечивающую формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций. Курс является одной из составляющих подготовки бакалавра направления «Хореографическое искусство» по профилю «Педагогика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусств

Индикаторы достижения компетенции:

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран (**УК-5**);

основы теории и истории искусства; природу эстетического отношения человека к действительности; основные средства художественной выразительности в искусстве; основные модификации эстетических ценностей; актуальные проблемы современной художественной культуры; средства и способы развития выразительности; принципы современной гармонии (**ОПК-1**);

историю и теорию искусства; закономерности формирования профессиональных способностей; принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера (**ОПК-2**);

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; 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; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (**УК-5**);

анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; содержание и образный язык произведений искусства, выражать свое собственное отношение; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; грамотно разбирать материал для использования в практике; работать со специальной литературой в области культуры, науки и смежных видов искусства (ОПК-1);

осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе творческой деятельности; развивать память, чувства, эстетическое восприятие; применять полученные знания и умения для эстетической оценки явлений окружающего мира, произведений искусства, проявлять интерес к искусству и культуре народов мира (ОПК-2);

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры (**УК-5**);

искусствоведческой терминологией; особенностями образного языка искусства, практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; навыками визуального переживания, репликации произведений искусств, публичного выступления, экскурсионной работы; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; представлениями об особенностях эстетики произведений искусства и творчества российских и зарубежных мастеров современности; широким кругозором, включающим знание репертуара ведущих театров России, произведений, ведущих отечественных и зарубежных мастеров (ОПК-1);

методикой творческой работы в сфере искусства; методами и технологиями организации и проведения творческих мероприятий; навыками учета возрастных и психологических особенностей участников творческого процесса (ОПК-2).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию.

Дисциплина ведется:

Очное обучение: в течение двух семестров (1, 2 семестры), одного года обучения

Заочное обучение: в течение двух семестров (1, 2 семестры), одного года обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	2 семестр	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38*		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	2 семестр	
Аудиторные занятия		16		
Самостоятельная работа		92*		

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

Очное обучение

№	Раздел и содержание	с е м е с т р	Интерактивные занятия			Компетенции.	Формы контроля
			аудит	самост.	всего		
Раздел: Западноевропейский театр от истоков до XVII века.							
1.	Тема: Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.	1	2	2	4	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
2.	Тема: Театр античности	1	2	2	4	УК-5; ОПК-1	
3.	Тема: Развитие театральных форм в Европе. Эпоха средневековья	1	2	2	4	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
4.	Тема: Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения	1	2	2	4	УК-5; ОПК-1	
5.	Тема: Литература Ренессанса	1	10	2	12	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Театр Европы XVII-XVIII вв							
5.	Тема: Французский классицизм	1	10	2	12	УК-5; ОПК-1	
7.	Тема: Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века	1	8	2	10	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	Контрольный урок
За 1 й семестр:			36	14	50		
Раздел: Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений							

8.	Тема: Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1	
8.	Тема: Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв.	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1	
10	Тема: Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Русский драматический театр от истоков до XX века.							
11	Тема: Театр XVIII – XIX веков в России	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
12	Тема: Театр XIX века	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.							
13	Тема: Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века	2	4	2	6	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
14	Тема: Театр, драма, роман и режиссура XX века	2	5	2	7	УК-5; ОПК-1	
15	Темы: 1. Жанры и формы театра XX века. 2. Театр и изобразительное искусство 3. Театр и музыка 4. Кино и его место в развитии искусства XX века 5. Современные формы развития театра в России и за рубежом 6. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв. 7. Проблемы развития театра на современном этапе 8. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства	2	5	10	15	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
За 2 й семестр:			34	24	58		зачет
ИТОГО за год:			70	38	108		

Заочное обучение

№	Раздел и содержание	с е м е с т р	Интерактивные занятия			Компетенции.	Формы контроля
			аудит .	сам ост.	всего		
Раздел: Западноевропейский театр от истоков до XVII века.							
1.	Тема: Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.	1	2	6	8	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
2.	Тема: Театр античности	1	1	6	7	УК-5; ОПК-1	

3.	Тема: Развитие театральных форм в Европе. Эпоха средневековья	1	1	6	7	УК-5; ОПК-1	
4.	Тема: Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения	1	1	6	7	УК-5; ОПК-1	
5.	Тема: Литература Ренессанса	1	1	6	7	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Театр Европы XVII-XVIII вв							
5.	Тема: Французский классицизм	1	1	8	9	УК-5; ОПК-1	
7.	Тема: Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века	1	1	8	9	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	Контрольный урок
За 1 й семестр:			8	46	54		
Раздел: Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений							
8.	Тема: Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века	2	1	4	5	УК-5; ОПК-1	
8.	Тема: Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв.	2	1	4	5	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
10	Тема: Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века	2	1	4	5	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Русский драматический театр от истоков до XX века.							
11	Тема: Театр XVIII – XIX веков в России	2	1	4	5	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
12	Тема: Театр XIX века	2	1	4	5	УК-5; ОПК-1	
Раздел: Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.							
13	Тема: Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века	2	1	8	9	УК-5; ОПК-1	
14	Тема: Театр, драма, роман и режиссура XX века	2	1	8	9	УК-5; ОПК-1	
15	Темы: 1. Жанры и формы театра XX века. 2. Театр и изобразительное искусство 3. Театр и музыка 4. Кино и его место в развитии искусства XX века 5. Современные формы развития театра в России и за рубежом 6. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв. 7. Проблемы развития театра на современном этапе 8. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства	2	1	10	11	УК-5; ОПК-1 ОПК-2	
За 2 й семестр:			8	46	54		зачет
ИТОГО за год:			16	92	108		

Содержание разделов дисциплины

Раздел: Западноевропейский театр от истоков до XVII века.

Тема: Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.

Тема: Театр античности

Тема: Развитие театральных форм в Европе. Эпоха средневековья

Тема: Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения

Тема: Литература Ренессанса

Раздел: Театр Европы XVII-XVIII вв

Тема: Французский классицизм

Тема: Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века

Раздел: Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений

Тема: Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века.

Тема: Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв

Тема: Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века

Раздел: Русский драматический театр от истоков до XX века.

Тема: Театр XVIII – XIX веков в России. Возникновение русского профессионального театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Пред романтические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков;

Тема: Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский роман и сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра

Раздел: Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.

Тема: Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века

Тема: Театр, драма, роман и режиссура XX века

Тема: Жанры и формы театра XX века.

Тема: Театр и изобразительное искусство

Тема: Театр и музыка

Тема: Кино и его место в развитии искусства XX века

Тема: Современные формы развития театра в России и за рубежом

Тема: Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.

Тема: Проблемы развития театра на современном этапе

Тема: Роль информационных технологий в развитии театрального искусства

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины **Б.1. 05 «Театральное искусство»**.

Применение базовых образовательных технологий (обучение в сотрудничестве, уровневое дифференцирование, информационные и коммуникационные технологии, проектная деятельность) направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студентов и развитие их творческих личностных качеств. Инновационные технологии в преподавании дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурса.

Интерактивные занятия: аудиторные и внеаудиторные включают в себя изучение дисциплины в сотрудничестве (обучение в команде, индивидуально-групповая работа), самостоятельная творческая работа студента проходит, также, в контакте с преподавателем и включает изучение методики работы с Интернет-технологиями (знакомство и

исследование сети Интернет, посещение и изучение специальных сайтов, изучение профильной литературы и необходимой информации по театральному искусству.

Образовательные технологии, используемые на лекциях:

- Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов.
- Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов или краткой видеозаписи материал.
- Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наиболее важным разделам дисциплины.

Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях:

- решение проблемных задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- «мозговой штурм»;
- моделирование диалогов;
- выступление перед аудиторией.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной формой учебной и воспитательной работы является интерактивные занятия с обучающимися: лекция, семинары и самостоятельная работа. Их цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание практических занятий должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Рекомендации преподавателю:

1. изучение программного материала необходимо тесно связывать с практической работой студента в классе, учитывая при этом большое разнообразие методов работы;
2. научить свободно владению терминологией;
3. привить навыки преподавательской деятельности через умение грамотного изложения практического и теоретического материала;
4. научить правильно применять полученный материал в практике.

Темы семинарских занятий

1. Софокл. «Антигона»
2. Театральная культура эпохи Возрождения
3. Театр французского Классицизма
4. Театральная культура эпохи Просвещения
5. Драма Г. Ибсена «Кукольный дом» (особенности конфликта, композиции, характеров и символики в драме идей).
6. А.С. Пушкин. Трагедия «Борис Годунов»
7. Б. Брехт. «Добрый человек из Сычуани»
8. Ж. Ануй. «Антигона»

9. Т. Уильямс. «Трамвай «Желание»
10. Русское театральное искусство XX века.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

Образовательный процесс по дисциплине **Б.1.05 «Театральное искусство»** проводится:

- в форме контактной работы обучающихся с преподавателем;
- в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной.

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации;
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия (репетиции) и иные аналогичные занятия, и (или) групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
- практические занятия (групповые, мелкогрупповые и индивидуальные),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

Для реализации программы применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используют различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением педагогической деятельности, являются продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения практические занятия в виде творческих работ и выступлений, а также семинар.

Практическое занятие имеет разновидности: семинар и творческое интерактивное занятие.

- a) *Семинар* – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий. Семинары могут проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа конкретных ситуаций.
- b) *Творческое интерактивное занятие* – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия являются основным видом занятий по дисциплине Б.1.05 «Театральное искусство».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Самостоятельная работа имеет творческий характер, так как в ее процессе реализуется собственный замысел студента, в результате чего ставятся и решаются задачи, выделяются новые, нестандартные методы их решения.

Рекомендации студенту:

1. пополнять информацию, полученную от педагога путем изучения дополнительной литературы,
2. пополнять информацию, полученную от педагога путем прослушивания аудио уроков, просматривания видеоматериалов.
3. рекомендуется чтение нескольких теоретических источников с творческим усвоением содержания, развитием умений обозначать проблемы, устанавливать связи между исследуемыми явлениями и понятиями, применять нестандартные способы решения проблем, поиском недостающей информации в internet и использованием ее для подкрепления собственной позиции.

Поиск демонстрационного материала по исследуемым вопросам должен осуществляться во всех имеющихся возможностях: читальном зале и библиотеке, фонотеке, в internet.

Перечень видео материала для совместного просмотра

1. Арбузов А. «Годы странствий». Мост Видео, 1998.
2. Бомарше. «Безумный день или Женитьба Фигаро». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры «Крупный план», 1999.
3. Видеозапись балета «Кармен» Матца Экка, 2002.
4. Видеозапись балета «Лебединое озеро» Матца Экка.
5. Видеозапись балета М. Бежара «Жизнь как балет».
6. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.
7. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.
8. Горин. «Шут Балакирев». Режиссер М. Захаров. Театр Ленком. Мост Видео, 2003.
9. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999
10. Мастера итальянской оперы. М.: Алмерда Midmax, 1999.
11. Разумовский А.Т. «Дорогая Елена Сергеевна». Мост Видео, 1998.
12. Шекспир В. «Гамлет». М.: Алмерда Midmax, 2000.
13. Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (мюзикл). Режиссер Левин. Saturn, 2002.
14. Шекспир В. «Ромео и Джульетта». Режиссер Ф. Дзефирелли. Мост Видео, 1998.

Студентам предлагается написать рефератов для развития навыков самостоятельной подготовки по следующим темам:

Примерная тематика рефератов

1. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
2. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
3. Сценическое искусство Д. Гаррика.
4. Просветительские идеи Вольтера.
5. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
6. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансного характера в его творчестве.
7. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
8. Театрально-эстетические взгляды Лессинга.
9. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.

10. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
11. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
12. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
13. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
14. Скандинавский театр XIX века.
15. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
16. Творческий портрет Лоренса Оливье.
17. Французский театр XIX века.
18. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
19. Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья.
20. Развитие сентиментализма в России в жанре мещанской драмы и слезной комедии.
21. Основные художественные направления в русском театре второй половины XVIII века.
22. Петербургский театр XVIII века.
23. Московский театр XVIII века.
24. Крепостной театр и его актеры.
25. Развитие провинциального театра в России в XVIII-XIX веках.
26. Западноевропейская драма в репертуаре русского театра конца XVIII века.
27. Путь развития русского профессионального театра XVII-XVIII веков.
28. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
29. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
30. А. Н. Островский и Малый театр.
31. Русская сатирическая драма второй половины XIX века
32. Идею и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
33. Драматургия Чехова на сцене МХТ.
34. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
35. Горький и театр.
36. Новаторская деятельность А. Ленского в Малом театре.
37. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
38. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
39. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
40. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.
41. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
42. А. Н. Островский и Малый театр.
43. Русская сатирическая драма второй половины XIX века
44. Художественно-эстетические направления западноевропейского искусства.
45. Б. Брехт и его теория эпического театра.
46. Драматургия «абсурда».
47. Драматургия новой волны в европейском театре.
48. Французский театр первой половины XX века.
49. Сценическое искусство Англии XX века.
50. Итальянский театр XX века.
51. Драматургия США и ее направления XX века.
52. Формы и жанры театра США XX века.
53. Режиссерские искания в русском театре XX века.
54. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
55. Театр и музыка.
56. Театр и изобразительное искусство.
57. Кино и театр.
58. Русский водевиль как школа актерского мастерства.

59. А. Н. Островский и Малый театр.
60. Русская сатирическая драма второй половины XIX века

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

При разработке критериев оценочных средств для контроля качества изучения данной дисциплины учитываются все виды связей между специальными знаниями, умениями и владениями в области хореографического искусства, и знаниями, сформированными у обучающихся в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: контрольная работа, зачет.

Итоговый контроль знаний осуществляется педагогом и проходит в форме зачета.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении семинара (дискуссии):

- оценка **«отлично»**: обучающийся демонстрирует полное понимание материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся приводит примеры не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает активную позицию в дискуссии;

- оценка **«хорошо»**: обучающийся демонстрирует полное понимание материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся приводит примеры и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-следственные связи обсуждаемых проблем;

- оценка **«удовлетворительно»**: обучающийся слабо ориентируется в материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Обучающийся недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит свои примеры;

- оценка **«неудовлетворительно»**: обучающийся не ориентируется в материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно использует терминологический аппарат. Обучающийся не приводит примеры к своим суждениям. Не участвует в работе.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения зачета:

- оценка **«зачтено»**: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;

- оценка **«не зачтено»**: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполняет задания, предусмотренные программой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
5. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
6. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
7. Театр Средневековья и его особенности.
8. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
9. Комедия дель Арте и ее художественно-эстетические особенности.

10. Английский театр раннего Возрождения. Сценическое искусство английского Возрождения.
11. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
12. Эстетика французского классицизма.
13. Мольер – создатель жанра высокой комедии. «Тартюф» и его проблематика.
14. Реформаторы итальянского театра – Гольдони и Гоцци.
15. Просветительский реализм в актерском и режиссерском искусстве Гаррика, Экрофа, Шредера, Лекена, Сакки.
16. Предромантические течения в европейском театре конца XVIII века.
17. Романтизм и реализм как художественные течения первой половины XIX века и их характеристика.
18. Особенности немецкого романтизма Л. Тика и Г. Клейста.
19. Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, Бокаж, Дорваль, Кин.
20. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
21. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре.
22. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).
23. Театр Андре Антуана.
24. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Жак Копо).
25. Мейнингенский театр и режиссура Л. Кронекера.
26. Новаторство режиссуры Г. Крэгга.
27. Б. Шоу – основоположник театра идей.
28. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвини, А. Ристори, Эллен Терри.
29. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Жироду Ж., Ануй Ж., Брехт Б.).
30. Движение авангардистских театров во Франции (Ш. Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
31. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Мухи», «За закрытой дверью»).
32. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
33. Драматургия «рассерженных» (Д. Осборн).
34. Режиссура английского театра (П. Брук).
35. Малые театры США 20-30-х гг. XX века.
36. Мюзикл в США.
37. Театральные формы в древнерусской культуре.
38. Народный театр и его эволюция.
39. Основные принципы эстетики русского классицизма.
40. Церковный русский театр в эпоху Средневековья.
41. Школьный театр в России. Драматургия С. Полоцкого и Ф. Прокоповича.
42. Создание публичного государственного театра в России и его роль в пропаганде Петровских реформ.
43. Вертепный кукольный театр и его особенности.
44. Значение слезной комедии и комической оперы в развитии русского театра.
45. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
46. Водевиль – школа актерского мастерства.
47. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.
48. Тургенев – основатель русского психологического театра.
49. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
50. Идеи и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
51. М. Горький и его драматургия. Противоречивость мировоззрения.
52. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
53. Своеобразие режиссуры К.С. Станиславского.

54. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
55. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова.
56. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном театре.
57. Условный театр и театральный традиционализм.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по специальным дисциплинам, соответствующем требованиям ОПОП бакалавриата, аудио-видео фондами, согласно профилю ОПОП.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

В библиотеке функционирует читальный зал.

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

1. Электронная библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «IPR books» www.knigafund.ru;
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»
4. Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций

Студенты обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Основная литература

1. *Берсенёва, Е. В.* История театра: учебное пособие / Е. В. Берсенёва ; составитель Е. В. Берсенёва. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-8154-0451-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/12189>
2. *Завадский, Ю. А.* Об искусстве театра: учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/12923>
3. *Завадский, Ю. А.* Учителя и ученики: учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4706-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129239>
4. *Катышева, Д. Н.* Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр: учебное пособие / Д. Н. Катышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2016. — 256 с. -ISBN 978-5-8114-1991-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. -URL:<https://e.lanbook.com/book/71884>
5. *Мокульский, С. С.* История западноевропейского театра: учебное пособие / С. С. Мокульский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2011. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-1226-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/36392>
6. *Чечётин, А. И.* Основы драматургии театрализованных представлений: учебник / А. И. Чечётин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1509-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/37004>

Дополнительная литература

1. *Грачева, Л. В.* Психотехника актера: учебное пособие / Л. В. Грачева. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1916-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/67486>
2. *Печкурова, Л. С.* Грим: учебное пособие / Л. С. Печкурова; составитель Л. С. Печкурова. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-8154-0440-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121917>
3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786>
4. *Кох, И. Э.* Основы сценического движения: учебное пособие / И. Э. Кох. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2013. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-0954-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5692>
5. *Савина, А.* Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий: словарь / А. Савина. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0952-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2009>
6. *Сазонова, В. А.* Театральная педагогика Ю. А. Завадского: учебное пособие / В. А. Сазонова. — 3-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-3784-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113980>
7. *Черная, Е. И.* Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное пособие / Е. И. Черная. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2012. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1322-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/4360>
8. *Шихматов, Л. М.* Сценические этюды: учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1675-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/55710>
9. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
10. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
11. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
12. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
13. Хрестоматия Западноевропейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1. - Л., 1953.
14. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СКГИИ, включая кафедру хореографии, располагает необходимым материально-техническим обеспечением для изучения дисциплины.

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.

Учебные аудитории профильной направленности оснащены:

аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованы персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами.

Институт располагает специальной аудиторией для данной дисциплины, оборудованной большим интерактивным экраном и соответствующим программным обеспечением. При использовании электронных изданий обучающийся обеспечен рабочим местом в классе с выходом в Интернет.

**1. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
«Театральное искусство» по направлению подготовки 52.03.01
«Хореографическое искусство» на 202__ – 202__ учебный год.**

№п/п	Элемент (пункт) РПД	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Направленность (профиль) «Педагогика»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 июня 2025 года, протокол №11

Зав. кафедрой актерского мастерства

Балкарова Т.Б.