

**Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
профессионального образования
«ИНСТИТУТ РУССКОГО ТЕАТРА»
Факультет Актерского искусства**

**Аннотации программ дисциплин
высшего образования подготовки специалиста
Направление подготовки 52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство»**

Специализация №1

«Артист драматического театра и кино»

Нормативный срок освоения программы - 4 года

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

**1. Программы дисциплин (модулей) дисциплин Гуманитарного, социального и
экономического цикла.**

Базовая часть

С1.Б1 История (5 зачетные единицы)

Формы контроля: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-7, ОК-8.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

уметь:

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

владеть:

– культурой мышления.

Содержание дисциплины

Всеобщая история

Понятие «первобытное общество»; дискуссии о его месте в человеческой истории.

Проблемы антропогенеза и социогенеза. Переход к социально-стратифицированному обществу. Основные эпохи мировых цивилизаций в социально-экономическом, политическом и культурном аспектах. Типы цивилизаций в древности: Древний Восток, Древняя Греция, эллинистические монархии, Древний Рим.

Место средневековья во всемирно-историческом процессе; его хронологические рамки и периодизация. Западно- и восточноевропейские варианты средневекового исторического развития. Византия. Страны и народы Азии, Африки и доколумбовой Америки в эпоху средневековья.

История нового времени; хронологические рамки и периодизация. Переход европейской цивилизации от доиндустриального мира к новому этапу развития. Европейская цивилизация и традиционные общества Америки, Азии и Африки; складывание колониальной системы.

Место XX века во всемирно-историческом процессе. Асинхронность общественного развития и новый уровень исторического синтеза. Основные проблемы и процессы развития западной цивилизации. Восточная Европа в контексте новейшей истории. Фашизм и тоталитаризм. Типы и особенности традиционалистских обществ в постиндустриальном мире; их место в мировой системе хозяйства и мировой политике. Военно-политические союзы и мировые войны. Глобальные проблемы современности.

История России

История России в системе мировой истории; характерные черты исторического процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном славянстве.

Древнерусское государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и степными цивилизациями; русские земли в период феодальной раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов; объединение русских земель вокруг Москвы. Московское царство в XV-XVII веках, социально-экономическое, политическое и культурное развитие. Россия в новое время, глобальные проблемы общественно-исторического развития и способы их решения. Советское государство, противоречия общественного и духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, тоталитаризм и причины кризиса. Современная Россия, становление гражданского общества.

С1.Б.2 Философия (3 зачетные единицы)

Формы контроля: экзамен – 2 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-3, ПК-6.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и школ;
- важнейшие системы наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных интеграционных процессах;

уметь:

- уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере профессиональной деятельности;

владеть:

- владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования.

Содержание дисциплины

Предмет и метод философии, ее структура. Философия Древнего Востока. Античная философия Средневековая философия. Европейская философия эпохи Возрождения Европейская философия XVII–XVIII в. Немецкая классическая философия. Философия середины XIX – начала XX веков. Современная зарубежная философия. Русская философия: традиции и особенности.

Бытие. Материя, ее основные формы, структура. Сознание, его происхождение и сущность. Философские концепции развития. Сущность и структура познавательного процесса. Общество и природа. Проблема человека в философии. Философия истории. Культура и цивилизация. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты.

С1.Б.3 Иностранный язык (10 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 4 семестр, зачеты – 1, 2, 3 семестры.

Формируемые компетенции: ОК-6, ПК-2.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, способы применения иностранного языка к профессиональным целям;

уметь:

- уметь использовать все виды речевой деятельности в целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности;

владеть:

разговорным уровнем владения иностранным языком, позволяющим использовать его для межличностной, профессиональной и межкультурной коммуникации.

Содержание дисциплины

Фонетика.
Грамматика.
Лексика.
Фразеология.
Страноведение.
Внеаудиторное чтение.
Язык для специальных целей.

С1.Б.4 Психология и педагогика (8 зачетных единиц).

Формы контроля: экзамен – 3 семестр, зачеты – 1, 2 семестры.

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
- общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках обучения;

уметь:

- дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психического состояния;
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;
- роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;

владеть:

- культурой мышления;
- простейшими приемами психической само регуляции;
- педагогическими технологиями.

Содержание дисциплины

Психология

Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии.

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики.

Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства.

Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

Педагогика

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования.

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление образовательными системами.

С1.Б.5 Русский язык и культура речи (3 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 1 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-14.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- соотношение между русским национальным языком и русским литературным языком как его образцовой формой;
- соотношение между языком и речью;
- конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, выразительность, логичность, эстетичность;
- нормы современного русского литературного языка;
- изобразительно-выразительные возможности русского языка;
- функциональные стили русского языка;

уметь:

- определять характер речевой ситуации;
- отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой;
- оформлять социально значимую информацию в различных сферах общения;

владеть:

- основным навыком речевой культуры - употреблять языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией.

Содержание дисциплины

Общекультурные, социолингвистические, этнолингвистические знания о взаимосвязи культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях языковой культуры, национально-культурном своеобразии русского языка, социально-исторических основах его развития.

Теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой культуры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи документоведения и др.

Практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного эффективного речевого общения в соответствии с критериями (качествами) речевой культуры.

С1.Б.6 Социология (2 зачетных единицы)

Формы контроля: зачет – 3 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-7.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и основные исторические этапы становления социологии как науки;
- содержание важнейших западных и отечественных социологических теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества;

уметь:

- системно и логически показать взаимосвязанные понятия и принципы, посредством которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и процессов;
- исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обществе.

владеть:

- способами, методами и техниками подготовки широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой проведения социологических исследований;

Содержание дисциплины

Социология как наука: объект, предмет, функции.

История социологии.

Общество как социальная система.

Социальные институты и социальные организации.

Социология личности.

Социология культуры.

Социальное развитие и социальные изменения.

Методология и методы социологического исследования.

С1.Б.7 Организация театрального дела (7 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 3 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-13.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен знать:

- основные термины и понятия творческого бизнеса, менеджмента, маркетинга;
- нормативно-правовые основы деятельности театра;

уметь:

- планировать и организовывать творческо-производственный процесс в театре;

владеть:

- основными нормативно-правовыми документами в сфере культуры;
- верно оценивать свое место в коллективе, особенностях трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств.

Содержание дисциплины

Театр, как учреждение культуры (юридическое лицо), социально-значимая организация исполнительных искусств.

Театр в его многообразии форм и видов, как важная часть культурной политики государства.

Органы государственного регулирования и нормативно-правовые основы деятельности театра.

Театр и другие виды организаций исполнительского искусства, учреждений культуры.

Структура, сеть театров, как учреждений культуры.

Источники финансирования деятельности театров.

Ценообразование. Фандрезинг и маркетинг в театре.

Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре.

Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров.

Смежные права исполнителей.

Трудовые отношения в театре. Коллективный договор.

Организация репетиционного процесса.

Полномочия и обязанности помощника режиссера.

Вариативная часть

С1.В.ДВ.1 Культурология (2 зачетные единицы)

Формы контроля: зачет – 4 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-2.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- различные подходы и научно-философские школы в понимании культуры;
- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их развития и функционирования;
- роль и значение культуры в жизни общества;
- особенности культурных процессов в России;

- особенности функционирования культуры в современном обществе;

уметь:

- оперировать понятиями культурологи;
- разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей;
- ориентироваться в культурной среде современного общества;
- применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;

владеть:

- коммуникативными навыками: основами устного и письменного общения, диалогом, монологом, работой с текстом;
- навыками анализа различных культур в целях более полного освоения культурного наследия и составления культурологических прогнозов;
- способами освоения и передачи культурного опыта.

Содержание дисциплины

Введение в культурологию. Цель и задачи культурологии как учебной дисциплины.

Культура: сущность, структура и функции.

Морфология культуры.

Типология культуры.

Основные направления культурологической мысли.

Культурогенез и воспроизводство культуры.

Культура древнейших цивилизаций.

Культура античной Греции.

Культура античного Рима. Эллинизм.

Западноевропейская культура Средних веков.

Культура европейского Возрождения.

Европейская культура Нового времени.

Древнерусская культура.

Культура Московской Руси XIV-XVII вв.

Русская культура века Просвещения.

«Золотой век» русской культуры.

«Серебряный век» русской культуры.

Современная социокультурная ситуация.

С1.В.ДВ.1 Правоведение (2 зачетные единицы)

Формы контроля: зачет – 4 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-10.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- Конституцию, законы и нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность Российской Федерации;
- основные понятия юриспруденции и правоведения;

уметь:

- осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;
- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
- представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений.

владеть:

- основами юридической терминологии;
- первичными навыками работы с правовыми актами и анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины

Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в ВУЗе.

Общество и государство, политическая власть.

Право: понятие, нормы, отрасли.

Правонарушения и их участники.

Правонарушение и юридическая ответственность.

Основы конституционного строя, народовластие в Российской Федерации.

Федеративное устройство России.

Система органов государственной власти.

Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы.

Основы гражданского права.

Основы трудового права.

Основы семейного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы экологического права и земельного законодательства.

Право в сфере образовательной деятельности и культуры.

2. Программы цикла Истории и теории мировой художественной культуры.

Базовая часть

С2.Б.1 История литературы. (9 зачетных единиц).

Формы контроля: экзамен – 4 семестр, зачеты – 1, 2, 3 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-10, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-25, ПСК-1.4.

знать:

- основные этапы развития отечественной и зарубежной литературы, её периодизацию, представлять целостную картину её развития;
- творчество классиков и оценки их произведений критикой;

уметь:

- понимать место русской литературы в мировом литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь с жизнью;
- анализировать художественные литературные произведения, рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте;

владеть:

- выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре на основе знаний произведений выдающихся писателей каждого периода;
- использовать опыт лучших мастеров словесности при работе над ролью и спектаклем;
- развивать свой художественный вкус, свое профессиональное мастерство.

Содержание дисциплины

История русской литературы.

Литература Киевской Руси (XI – XII вв.).

Литература периода феодальной раздробленности (XIII – XIV вв.).

Литература периода объединения Северо-Восточной Руси и образования Русского централизованного государства (конец XIV – начало XVI вв.).

Литература периода укрепления Русского централизованного государства (XVI в.).

Литература XVII в. Литература XVIII века.

Литература первого десятилетия XVIII века.

Литература 30 – 50-х гг. XVIII века. Литература 60 – 80-х гг. XVIII века.

Литература конца XVIII века

Литература первой половины XIX века.

Литературно-общественное движение первой четверти XIX в. Особенности развития литературы начала века. Закономерности становления и развития романтизма в России первой четверти XIX века.

Лирика Пушкина. Драматургия и проза Пушкина. Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской эпохи.

Литературно-общественное движение второй четверти XIX века. Романтизм в литературе второй половины 20-х – 30-х гг. Романтизм в литературе второй половины 20-х – 30-х гг. Творческий путь М.Ю. Лермонтова.

Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза. Гоголь – драматург и автор «Петербургских повестей». «Мертвые души» Гоголя. Место его творчества в истории литературы.

Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг. творчество А.И. Герцена.

Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в. И.А. Гончаров – типичный писатель 3 части XIX в. Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева.

Драматургия А.Н. Островского. Лирика Н.А. Некрасова. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Ф.И. Тютчев. Судьба и путь поэта. «Чистая» лирика А.А. Фета.

Литературно-общественная ситуация 1870 – 1890 гг. Творчество Ф.М. Достоевского. Философско-религиозный роман «Братья Карамазовы».

Личность и творчество Л.Толстого «Анна Каренина» семейный роман. Кризис Толстого конца 70-х гг. Новый этап творчества. Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин. Н.С. Лесков. Чехов – крупнейший писатель поколения 80 – 90-х гг.

Литература XX века. Литературный процесс 1900-х гг. Пути прозы. Символизм в русской литературе 1900-х гг. Поэтическое и прозаическое творчество символистов. Творческий путь А.А. Блока. Акмеизм в русской поэзии. Футуризм в русской поэзии. Развитие прозы в 1910-е гг.

Октябрьская революция и литература. Литературный процесс в России после 1917 г.

Литературные группировки 1920-х гг. Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг.

Гротеск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг. Основные черты поэзии 1920-х гг.

Творческий путь В. Маяковского после революции. Творчество Сергея Есенина.

Эмиграция «первой волны»: основные имена и центры расселения. Творческий путь Марины Цветаевой. Творчество Владимира Набокова. «Страна философов» Андрея Платонова.

Художественный мир Михаила Булгакова. Творческий путь Осипа Мандельштама. Основные черты поэзии и прозы 1930-х гг. Поэзия А. Ахматовой в 1920 – 1960-е гг. Творческий путь Бориса Пастернака. Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг. «Оттепель»: черты поэзии и прозы «Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха. Творчество А. Солженицына и В. Шаламова. Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг. «Военная проза» 1960 – 1970-х гг. её значение. Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие поэтических систем. Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг. Литературный процесс 1970 – 1980-х гг.: расширение изобразительных возможностей. Поэтический мир Иосифа Бродского. Итоги исторического развития русской литературы. Место русской литературы в мировой культуре.

История зарубежной литературы.

Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература; жанры античной литературы.
Средневековая литература; христианство и литература; жанры средневековой литературы; древнерусская литература.
Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах Европы.
Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика.
Литература Эпохи Просвещения в странах Европы и в России; сентиментализм и его художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в европейских странах и в России.
Становление реалистической литературы; европейский и русский роман XIX века; художественные направления в литературе рубежа XIX – XX вв.
Первая мировая война и русская революция в зеркале литературы.
Литература о Второй мировой войне.
Основные художественные системы и идеологические направления литературы XX века.
Русская и мировая литература новейшего времени.

С2.Б.2 История театра. (10 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр, зачеты – 1, 2, 3, 4, 5 семестры.
Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-22.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- наиболее существенные произведения мировой драматургии в её исторической эволюции;
- происхождение театрального искусства и этапы его развития;

уметь:

- охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в их исторической конкретике;
- свободно ориентироваться в вопросах современной театральной культуры;

владеть:

- представлением о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности;
- методами сравнения современного состояния театрального искусства с его историческими достижениями;

Содержание дисциплины

Введение в историю театра.

Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим.

Театр западноевропейского Средневековья.

Театральная культура эпохи Возрождения.

Театральное искусство эпохи классицизма Этапы становления русского театра.

Театральное искусство России в XVIII веке.

Западноевропейский театр эпохи Просвещения.

Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века:

романтизм реализм, натурализм. «Новая драма».

Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство.

Театр Западной Европы, России и США в XX века.

Современное состояние театрального искусства.

С2.Б.3 История кинематографа (9 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 3 семестр, зачеты – 1, 2 семестры.

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-15.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные этапы развития мирового кинематографа;
- творчество наиболее известных режиссеров;
- характер и содержание идейно-эстетических направлений искусства кино;
- о выдающихся достижениях киноискусства, о его истории и переломных моментах в его развитии;
- выдающихся режиссеров, операторов, создателей киномузыки, актеров и их фильмы;

уметь:

- определять основные стилистические черты авторского кинематографа;
- выделять в поэтике экранных образов смысловые особенности;

владеть:

- понимания специфики искусства кино, его значение в современном обществе;
- теоретической и практической информации, касающейся средств выразительности, стилей, использования технических средств и т.д.

Содержание дисциплины

Рождение кинематографа

Кино в дореволюционной России

Рождение советского кино

Советское кино в годы Великой отечественной войны
Советское кино в первые послевоенные годы
Советское кино середины и второй половины 50-х годов
Советское кино 60-70-х годов
Советское кино 80-х и 90-х годов.
Кино в России на современном этапе
Кино Франции
Кино Италии
Кино Испании
Кино Англии
Кино США
Кино Германии

С2.Б.4 История музыки (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПСК-1.4.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы теории музыки, гармонии, сольфеджио;
- основные этапы процесса формирования профессионального музыкального искусства;
- иметь целостное представление о развитии отечественной и мировой музыки;
- значение и место музыкальной культуры в ряду других видов искусств, их взаимосвязь и взаимообусловленность.

уметь:

- самостоятельно распознавать и оценивать новую музыкальную информацию, понимать ее значимость и актуальность содержания на сегодняшний день;
- различать музыкальные стили и направления в музыке;
- определять национальные черты и особенности музыкального произведения;
- формировать и обосновывать личную позицию к явлениям современной музыкальной культуры.

владеть:

- использования и применения полученных знаний в области мировой музыкальной культуры в актерской профессии.

Содержание дисциплины

Теория музыки.

История музыки Западной Европы.

История русской музыки.

Музыка XX века

Специализация «Артист драматического театра и кино»

С2.Б.5.1 История искусства драматического театра (4 зачетные единицы)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр, зачет – 5 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-1.4.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:
знать:

- наиболее существенные произведения мировой драматургии в её исторической эволюции;
- произведения драматургии, актерского и режиссерского искусства XIX-XX вв., как наиболее зрелого и существенного для современного театра периода существования театрального искусства как такового;
- творчество тех драматургов, произведения которых ставятся на сцене и в кино в настоящее время наиболее часто;

уметь:

- охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в теоретическом и практическом наследии режиссуры, в вопросах современной театральной культуры.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вильям Шекспир и театральная культура его времени.

Тема 2. Творчество Мольера. Театральная культура французского классицизма.

Тема 3. Особенности драматургии К. Гольдони и традиции комедии дель арте.

Тема 4. Русская драматургия 1-й половины XIX века: А.С. Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.

Тема 5. Драматургия и театральные взгляды А.Н. Островского.

Тема 6. Драматургические опыты великих русских писателей и поэтов 2-ой пол. XIX века: М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, А.К. Толстой, А.Н. Некрасов, Л.Н. Толстой.

Тема 7. Новые направления в драматургии: натурализм и символизм. «Новая драма» в Европе.

Тема 8. Драматургия А.П. Чехова, М. Горького и Л. Андреева – новый этап в развитии русской драмы.

Тема 9. Театральная эстетика и практика конца XIX - начала XX века и создание МХТ.

Тема 10. Интеллектуальная драма на Западе. «Картель четырех».

Тема 11. Эпический театр Бертольда Брехта: драматургия, театральная теория и практика.

Тема 12. Итальянская драматургия и театр XX века: Л.Пиранделло, Э. де Филиппо.
Режиссура Дж. Стрелера.

Тема 13. Особенности национальной драматургии в США: Ю. О'Нил, Т. Уильямс, А. Миллер, Э. Олби.

Тема 14. Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Тема 15. Драматургия Театра абсурда.

Тема 16. Английская драматургия 2-й половины XX века

Тема 17. Советская драматургия 50-х – 80-х гг. XX века: В. Розов, А. Арбузов, Е. Шварц, А. Вампилов, М. Шатров, М. Рошин.

Тема 18. Режиссерское и актерское искусство 2-й половины XX века.

Вариативная часть

С2.В.ДВ.1 История материальной культуры и быта (2 зачетных единицы)

Формы контроля: зачет – 2 семестр.

Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-17.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные этапы истории материальной культуры и быта;
- сущность процессов, протекавших в сфере материальной культуры и быта в разные хронологические периоды;
- типологию объектов материальной культуры и быта;

уметь:

- выделить особенности системы жизнеобеспечения в традиционной культуре;
- охарактеризовать символику и ритуальные функции предметов материальной культуры и быта;
- выявлять характерные черты общественного и семейного быта, шире – культуры повседневности, в разные исторические периоды;

владеть:

- типологией объектов материальной культуры и быта;
- системой понятий, используемых при изучении материальной культуры и её отдельных компонентах.

Содержание дисциплины

Материальная культура и быт первобытного общества и возникновение цивилизаций

Материальная культура и быт Древней Греции

Материальная культура и быт Византии и Западной Европы в период раннего и развитого средневековья

Материальная культура и быт Руси в период средневековья

Материальная культура и быт Западной Европы в позднем средневековье и начале Нового времени

Материальная культура и быт России XVIII – середины XIX вв.

Материальная культура и быт России середины XIX – начала XX вв.

С2.В.ДВ.1 Психология творчества (2 зачетных единицы)

Формы контроля: зачет – 2 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-10, ПК-24.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- систему теоретических основ психологии творчества, сложившуюся в мировой и отечественной психологической науке;
- место психологии в актерском искусстве;
- основные формы проявления психики человека;
- основные научные школы, направления, концепции по психологии творчества;

уметь:

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- выразить придуманный и освоенный психологический портрет героя;

владеть:

- навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
- методами воздействия на личность, навыками нахождения творческого решения при реализации профессиональных задач.

Содержание дисциплины

Введение в психологию творческой личности.

Творчество как деятельность, процесс и продукт.

Творческая личность, как субъект жизнедеятельности.

Общие психологические характеристики творческих личностей.

Модели творческого Я личности.

Творческая одаренность и потенциал личности.

Творческий потенциал сенсорно-перцептивной активности личности.

Творческое мышление и рефлексия личности.

Личностные детерминанты творчества.

Глубинные источники творческой активности личности.

Творческие способности личности.

Возрастная динамика развития творческой личности.

Условия развития творческой личности.

Психопатология творческой личности.

3.2 Рабочие программы дисциплин (модулей) дисциплин Профессионального цикла.

Базовая часть

С3.Б.1 Актерское мастерство (54 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 8 семестр, зачеты – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры.

Формируемые компетенции: ОК-7, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-20 ПК-24, ПК-25.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику актерского искусства;
- основные понятия мастерства актера;
- этапы работы над ролью;
- основы работы режиссера с актером;
- особенности процесса создания роли;
- методы работы над этюдом;

уметь:

- работать над созданием роли самостоятельно и с режиссером в процессе репетиций;
- воплощать имеющиеся знания и навыки в работе над проектом (этюдом, ролью в сценарии КДП);

владеть:

- навыками и техниками актерского мастерства;
- методологией работы над сценическим образом с другими исполнителями;
- методологией работы над сценическим образом самостоятельно;
- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

Содержание дисциплины

Развитие актёрского аппарата.

Особенности внутренней и внешней техники актёра.

Отработка элементов психотехники в учебных этюдах.

Сценическое действие.

Парные этюды и отрывки.

Взаимодействие с партнером.

Общение.

Характер и характерность.

Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках.

Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля.

Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах).

С3.Б.2 Сценическая речь (17 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 8 семестр, зачеты – 3, 4, 5, 6, 7 семестры.

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-11, ПК-16, ПК-22.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- правила и нормы русского литературного произношения и ударения, законы, принципы и логику построения сценической речи;
- определения понятий «авторский стиль», «авторская интонация», «подтекст», «второй план», «словесное и сценическое действие», «свобода мышц»;
- технику разминки и тренировки всех отделов и компонентов рече-голосового аппарата человека;
- методику логического и пунктуационного разбора художественного и публицистического текста;

уметь:

- составлять и производить индивидуальный рече-голосовой тренинг;
- правильно заполнять личную рече-голосовую анкету для работы по совершенствованию своего голоса и расширению его диапазона;
- производить идейно-тематический и психологический анализ художественного и публицистического текстов;
- исследовать, формулировать и осознавать круг проблем, волнующих автора произведения;
- выстраивать целесообразное общение в вербальной и в невербальной формах;

владеть:

- профессионально выстроенной устной и письменной речью в соответствии с целью вербального общения;

- основами анализа замысла автора художественного или иного опубликованного текста;
- приемами речевого и актерского тренинга на развитие артикуляции, дикции, внимания, воображения, свободы мышц, общения, внутреннего монолога, словесного и психофизического действия, подтекста;
- навыками произношения текстов в разных смысловых значениях (действиях), стилях, жанрах, подтекстах в заданных предлагаемых обстоятельствах;
- методикой составления и формулировки различных трактовок одного текста – разговорного или письменного.

Содержание дисциплины

Структура и функции рече-голосового аппарата.

Тренинг по сценической речи и на раскрепощение рече-голосового аппарата.

Анализ литературного первоисточника в контексте целей и задач сценической речи.

Подтекст, внутренний монолог, второй план, действия и их осуществление через технику речи – посыл звука, дикцию, артикуляцию.

Варианты трактовки текста и их трансформация в звучащую речь.

СЗ.Б.3 Пластическое воспитание (28 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 8 семестр, зачеты – 3, 4, 5, 6, 7 семестры.

Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-5, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-23.

Дисциплина «Пластическое воспитание» включает в себя логические взаимосвязанные модули: «Сценическое движение» (8 зачетных единиц), «Сценический бой без оружия» (6 зачетных единиц), «Сценическое фехтование» (6 зачетных единиц) и «Сценический танец» (8 зачетных единиц).

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- упражнения тренингов;
- элементы акробатики;
- технику сценического падения;
- принципы пластического построения композиции боя без оружия;
- сценические аспекты биомеханики человеческого тела;
- принципы пластического построения композиции боя с применением искусства фехтования;
- особенности фехтования на шпаге, историю развития культуры и технологии боя;
- классический, историко-бытовой, народно-характерный танец;
- знать терминологию и названия, происхождение танцев (стиль, эпоху, жанр и т.д.);

уметь:

- проводить тренинги;
- исполнять акробатические элементы и сценические падения;
- взаимодействовать с предметом (предметами);
- взаимодействовать с партнером (партнерами);
- использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности;
- воплощать пластические образы в соответствии с основами построения формы;
- сидеть в боевой стойке, передвигаться, ставить защиты, проводить атакующие движения (укол, удар), работать с партнером;

- физически и психофизически существовать в классическом, историко-бытовом, народно-характерном и современном танце;
- быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой, из одной эпохи в другую, из одних народных характеров в другие;
- быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным;

владеть:

- навыками использования собственного тела, как выразительного средства;
- построения пластических композиций из пройденных элементов;
- применения полученных знаний и умений в работе над пластикой в этюдах, отрывках, спектаклях;
- навыками рукопашного сценического боя;
- навыком построения фехтовальной сцены;
- навыками классического, народно-характерного, историко-бытового и современного танца;
- актёрски существовать в танце, воплощать в нем самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах;

Содержание дисциплины

Тренинг.

Элементы акробатики.

Сценические падения.

Взаимодействие с партнером.

Взаимодействие с предметом.

Специальные сценические навыки.

Работа над пластикой в этюде, спектакле или отрывке.

Элементы сопротивления и борьбы.

Сценические удары.

Сценический бой (парный и групповой).

Особенности фехтования.

Индивидуальный фехтовальный тренинг.

Парный фехтовальный тренинг.

Композиционное соединение фехтовальных элементов.

Классический танец.

Историко-бытовой танец.

Народно-характерный танец.

С3.Б.4 Музыкальное воспитание (12 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр, зачеты – 3, 4, 5 семестры.

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-11, ПК-19.

Дисциплина «Музыкальное воспитание» включает в себя два взаимодополняющих модуля: «Сольное пение» (8 зачетных единиц) и «Ансамблевое пение» (4 зачетных единиц). В результате изучения модулей этой дисциплины обучающийся должен знать:

- различные жанры вокального репертуара;
- теоретические основы исполнительской вокальной техники;

- практические основы исполнительской вокальной культуры;

уметь:

- реализовывать теоретические основы исполнительской вокальной техники;
- выделять ключевые смысловые акценты произведения и развивать перспективу;
- находить характерные вокальные тембры и краски, необходимые для исполняемого произведения;
- чувствовать динамику развития произведения;
- понимать вертикали и горизонталы многоголосой партитуры;
- находить характерные тембры и краски;

владеть:

- навыками чистого интонирования, соединения вокала с аккомпанементом;
- навыками специфической вокализации в виде «музыкальной речи»;
- навыком соединения мелодизированного речитатива с пением;
- пластичностью фразировки;
- гармоническим слухом;
- чувством слаженности и единства многоголосого звучания.

Содержание дисциплины

Певческая техника.

Вокальный репертуар.

Двухголосие. Выстраивание интервалов. Простейшие попевок на интервальные цепочки.

Тренировка умения держать свой тон. Цепное дыхание.

Трехголосие. Гармонические цепочки. Тренировка умения слышать. Упражнения на слаженность звучания.

Гармоническая основа звучания народных песен.

Необходимость единой вокальной позиции при пении в многоголосие.

Хор, как единый механизм. Чувство единого коллектива, подчиненность единой эмоции.

С3.Б.5 Грим (2 зачетных единицы)

Формы контроля: зачет – 6 семестр.

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-10, ПК-20.

В результате изучения модулей этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- функции грима, макияжа, их различия;
- мимическую и пластическую конструкцию лица;
- физиогномику;
- цветоведение;
- термины изобразительного искусства;
- композицию грима, его акцентов;
- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;
- назначение грима в создании различных театральных образов: от реалистических до сказочно-фантастических;

уметь:

- освоение приемов и средств современного макияжа, декоративной косметики;

- правильно использовать постижерские изделия;
- осуществлять рисунок грима;
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приемами грима;

владеть:

- средствами и приемами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.), пластическими (гуммоз, различные накладки), фактурными (ожоги, шрамы и т.д.);
- выполнением грима по схемам;
- быстрыми приемами грима;
- технологиями грима и его приемов: проецировать на конкретные образы основываясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг, альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики).

Содержание дисциплины

Подготовка к процессу гримирования.

Цветоведение.

Технологии грима, макияжа.

Живописные приемы.

Схемы грима.

Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима.

Характерный грим.

Сказочный грим.

Маски.

Национально-исторический грим.

СЗ.Б.6 Безопасность жизнедеятельности (3 зачетных единицы)

Формы контроля: экзамен – 7 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-8.

В результате изучения модулей этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- опасные и вредные производственные факторы, а также способы защиты населения и объектов народного хозяйства от чрезвычайных ситуаций;

владеть:

- представлением об основах российского законодательства в области охраны труда.

Содержание дисциплины

Определение понятия и содержания предмета «Безопасность жизнедеятельности».

Система «человек-среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания.

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в законах и подзаконных актах. Вопросы охраны труда в законах и подзаконных актах.

Профессиональные обязанности и обучение правилам безопасности.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности.

Факторы риска окружающей среды для человека и его здоровья.

Основы психологии безопасности жизнедеятельности.
Безопасность питания.

Эпидемиологическая безопасность.

Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС.

Устойчивость функционирования объектов экономики.

Чрезвычайные ситуации мирного времени.

Чрезвычайные ситуации военного времени.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий в зонах ЧС.

Специализация «Артист драматического театра и кино»

СЗ.Б.7.1 Мастерство артиста драматического театра и кино (7 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 8 семестр, зачет – 7 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПСК-1.3, ПСК-1.4.

В результате изучения модулей этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные принципы и функции видеосъемки;
- правила работы на камеру;
- особенности организации театрального представления и киносъемки;
- приемы внутренней и внешней психотехники актера в работе над ролью.

уметь:

- применять теоретические знания и практические навыки театральных тренингов в практической деятельности.
- применять приемы психотехники актера в работе над ролью.
- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях.
- работать на павильонной съемке и на натуре.
- свободно владеть внутренней и внешней актерской техникой, включающей культуру сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения, пластическую выразительность тела.
- технически и пластически выполнять задачи, поставленные балетмейстером.
- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального искусства.

владеть:

- навыками преподавания актерского мастерства в любительских студиях;
- методологией работы над сценическим образом с другими исполнителями;
- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.
- навыками работы перед камерой в кино и телепередачах;
- работы за кадром перед микрофоном;
- репетиционным и трактовым периодом подготовки к участию в киносъемке.

Содержание дисциплины

Углубленное развитие актёрского аппарата.
Развитие особенностей внутренней и внешней техники актёра.
Отработка элементов психотехники.
Взаимодействие с партнером (партнерами).
Жанровые и стилистические особенности сценического существования.
Работа актера в эфире.
Жанровые и стилистические особенности художественных, научно-популярных, публицистических и документальных фильмов.
Особенности актерского мастерства в кинематографе.
Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках.
Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля.
Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.
Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах).

СЗ.Б.7.2 Сценическая речь в драматическом театре и кино (7 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 8 семестр, зачет – 7 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.2.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- теорию сценической речи артиста драматического театра;
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;
- специфику речи на сцене и в кадре;

уметь:

- включать все возможности голоса и речи в творческий процесс исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой;
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи;
- владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность;
- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;

владеть:

- навыками осмысления содержания и формы художественного текста;
- исполнительскими умениями в области сценической речи;
- произносительными нормами русского языка;
- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, концерта, а также исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии;
- культурой мышления.

Содержание дисциплины

Специфика речи на сцене.

Специфика речи в кино- и телекадре.

Специальный голосоречевой тренинг артиста в связи с участием в спектакле, фильме.

Специфика речи на литературной эстраде.

Вариативная часть

С3.В.ДВ.1 Театральное дело за рубежом (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 7 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-6, ПК-2, ПК-25.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира;
- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;

уметь:

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;
- роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;

владеть:

- понятийным аппаратом менеджмента сценических искусств и культурной политикой разных стран;
- представлением об основных концепциях и инструментах театрального дела за рубежом.

Содержание дисциплины

Основные понятия, принципы, модели и институты культурной политики в зарубежных странах.

Сравнительный анализ национальных моделей культурной политики.

Театральное дело за рубежом и менеджмент сценических искусств: концепции и инструментарий.

Культурная политика и театральное дело в США.

Культурная политика и театральное дело в Великобритании.

Культурная политика и театральное дело в Западноевропейских странах: Франция, Германия, Италия, Австрия.

Культурная политика и театральное дело в странах Северной Европы: Норвегия, Швеция, Финляндия.

Культурная политика и театральное дело в странах Центральной и Восточной Европы.

Культурная политика и театральное дело на постсоветском пространстве: страны Балтии, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, государства Азии.

Культурная политика и театральное дело в странах Юго-Восточной Азии: Япония, Республика Корея.

С3.В.ДВ.1 Основы продюсирования (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 7 семестр.

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-13.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы функционирования киностудий;
- особенности продюсирования фильмов;

уметь:

- пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопросов;
- инициировать производство фильмов;
- ориентироваться в законодательной базе Российской Федерации в области кинопроизводства и продюсирования;

владеть:

- специальной терминологией;
- навыками публичного выступления;
- основами критического анализа.

Содержание дисциплины

Теоретические основы фильмопроизводства.

Основы фильмопроизводства.

Идея.

Сценарный период.

Предпроизводственная деятельность продюсера.

Финансы.

Продвижение аудиовизуального произведения.

Основы дистрибьюции аудиовизуального произведения.

Кинопрокат.

Кинопоказ.

Вторичные рынки сбыта аудиовизуальной продукции.

Организация рекламы аудиовизуальной продукции.

Фестивальная деятельность.

Прочие аспекты продюсерской деятельности в России.

Государственная поддержка кинематографии в России.

Правовое регулирование продюсерской деятельности. Договорные отношения.

Хозяйственный механизм функционирования предприятия аудиовизуальной сферы.

Оценка аудиовизуальных проектов.

Управление рисками и страхование в аудиовизуальной сфере.

Обеспечение безопасности производства аудиовизуальной продукции.

С3.В.ДВ.2 Анализ пьесы и спектакля (3 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 5 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-15, ПК-24, ПСК-1.3.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику театрального художественного творчества;
- источники при проведении научных работ в области исследования пьес и театрального искусства.

уметь:

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно анализировать научную литературу;
- применять соответствующую терминологию;
- анализировать способы создания действия в пьесах различных исторических эпох;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

владеть:

- специальной терминологией;
- методологией и навыками эстетического анализа произведения;
- принципами критического разбора пьес, поставленных по ним экранных произведений и художественных явлений в области драматических искусств;
- навыками профессионального анализа пьес, спектаклей со специальной лексикой.

Содержание дисциплины

Анализ пьесы.

Анализ спектакля.

Анализ театрального процесса.

С3.В.ДВ.2 Организационно-правовые формы организаций исполнительской деятельности (3 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 5 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-3, ПК-7.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- виды организаций, свойственных тем или иным исполнительским искусствам и знать их основные отличия;
- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций, предусмотренных нормативно-правовой базой Российской Федерации.

владеть:

- пониманием организационных структур различных организаций исполнительских искусств;

Содержание дисциплины

Введение.

Многообразие организаций исполнительских искусств.

Театр.

Концертная организация.

Цирк.

Инфраструктура сферы исполнительских искусств.

Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.

Формы собственности. Организации и организационно-правовые формы.

Государственные и муниципальные организации исполнительских искусств.

Негосударственные организации исполнительских искусств.

Сеть организаций исполнительских искусств.

С3.В.ДВ.3 Основы менеджмента в искусстве (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 4 семестр.

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-22.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные понятия менеджмента и его концепции;
- функции и методы менеджмента;
- основные принципы менеджмента;
- специфику российского и зарубежного арт-менеджмента;
- специфику PR, рекламы и промоушн в сфере арт-менеджмента.

уметь:

- определять миссию, цель и задачи организации (фирмы, отдела), формировать стратегию и тактику их достижения и выполнения;
- проводить анализ и синтез систем управления, владеть методами проектного менеджмента;
- разрабатывать и обосновывать различные управленческие решения;
- предопределять результативность принятого управленческого решения.

владеть:

- методами активного воздействия на социально-психологический климат в коллективе;
- элементами культуры управленческого труда, документалистики;
- методами определения конкурентного положения компании и предвидения возможных позитивных и негативных изменений внешней среды.

Содержание дисциплины

Введение.

Становление арт-менеджмента за рубежом.

Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии.

Музыкальный шоу-бизнес, как часть арт-индустрии.

Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий.

Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

Профессионализм и мастерство арт-менеджмента.

Понятие и сущность продюсирования.

Проектный менеджмент.

Промоушн в сфере арт-менеджмента.

Бизнес-планирование творческого процесса.

Студия грамзаписи – одно из основных звеньев шоу-бизнеса.

Эстрадный имидж исполнителя.

Виды и классификация ночных клубов.

Технология организации шоу-программ.

Менеджмент гастрольной деятельности.

Реклама и PR в сфере арт-менеджмента.

Инновационные технологии в арт-индустрии.

С3.В.ДВ.3 Управление художественным коллективом (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 4 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-24.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- этапы деятельности специалиста по созданию коммерческой фирмы в сфере искусства;
- основы работы с профессиональными и самодеятельными артистами по созданию творческой программы, музыкальной продукции: клипа, аудио- и видеоматериалов;

уметь:

- применять на практике основы маркетинга в профессиональной деятельности;

владеть:

- основами законодательства в сфере арт-индустрии;

Содержание дисциплины

Введение.

Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджмента.

Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии.

Жанры, виды и формы организации искусства.

Управление производственными процессами в искусстве.

Основные направления маркетинговой деятельности арт-менеджера.

Проектный менеджмент.

Коммерческая деятельность в арт-индустрии.

Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

Профессионализм и мастерство арт-менеджера.

С3.В.ДВ.4 Психология сценической деятельности в драматическом театре (3 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 5 семестр.

Формируемые компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-13.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- приёмы психотехники актёра в работе над ролью в разножанровом материале;
- технику подготовки ролей для драматических спектаклей, кино и телевизионных фильмах под руководством режиссёра;

уметь:

- готовить и исполнять роли в драматических спектаклях, в кино и телевизионных фильмах под руководством режиссёра;
- работать в творческом коллективе в едином художественном замысле;

владеть:

- культурой сценической речи, пластикой тела, навыками сольного и ансамблевого пения;
- навыками самостоятельной психологической подготовки для работы над ролью;

Содержание дисциплины
Развитие актерского аппарата.
Учебные этюды – основа для отработки элементов психотехники
Сценическое действие
Особенности работы с партнером. Общение.
Создание характерности, образности психофизиологическими средствами.
Психология сценического существования.
Психология малых групп в применении к театральному коллективу.

С3.В.ДВ.4 Сценический этикет (3 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 5 семестр.
Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-13.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- особенности бытового этикета разных эпох и стран;
- сценический этикет западноевропейского общества средневековья;
- особенности и гендерно-возрастные отличия стилового поведения.

уметь:

- передать дух, настроение и формацию эпохи, присущие конкретному произведению;
- работать в творческом коллективе в едином художественном замысле.

владеть:

- культурой сценического этикета;
- навыками создания исторически достоверных деталей артистического творчества в рамках работы над ролью.

Содержание дисциплины

Западноевропейский этикет.
Западноевропейский этикет в эпоху XIII - XV вв.
Особенности стилового поведения западноевропейского общества XVI столетия.
Сценический этикет XVII – XVIII столетия.
Сценический этикет XIX в.
Поведение русской барышни и светской дамы в обществе.
Стилевое поведение мужчины в обществе XIX столетия.
Сценический этикет XIX – начала XX столетия различных социальных групп.

С3.В.ДВ.5 Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10, ПК-23, ПК-24.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- различия в работе с разновозрастными, спортивными, профессиональными и самодеятельными коллективами;
- требования, предъявляемые к технике речи педагога;
- психологические качества, необходимые для профессиональной деятельности;

уметь:

- регулировать ритмику речи;
- управлять интонационной выразительностью речи, суггестивностью;

владеть:

- четкой дикцией;
- методом саморегуляции;
- техникой импровизации в рамках учебного процесса;
- образно-метафорическим языком.

Содержание дисциплины

Театральная педагогика в процессе становления личности педагога.

Проблемы профессионализма в подготовке руководителей театральных коллективов различного уровня и направленности.

Общность и различие актерской и педагогической деятельности.

Артистизм в структуре личности педагога.

Культура и техника речи педагога.

Техника речи и ее значение в работе педагога.

Требования к речи педагога.

С3.В.ДВ.5 Педагогика народно-художественного творчества в театральной деятельности (4 зачетных единиц)

Формы контроля: экзамен – 6 семестр.

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-10, ПК-23.

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- значение народно-художественного творчества в современном мире;
- значение народно-художественного творчества в историческом и этнографическом контексте;
- основы педагогического процесса;

уметь:

- доступно раскрывать предмет и задачи дисциплины;
- обосновывать значение педагогики народно-художественного творчества в театральной деятельности в современных реалиях;

Содержание дисциплины

Теоретические основы НХТ.

Предмет и задачи педагогики НХТ.

Междисциплинарный характер педагогики НХТ.

Возможности народно-художественного творчества.

Исторические основы НХТ.
Становление и развитие педагогики НХТ.
Любительские кружки, студии, коллективы.
Народная педагогическая мысль в трудах великих ученых.
Методика педагогического руководства коллективом НХТ.
Классификация коллективов НХТ.
Педагогический процесс в коллективе НХТ.
Основы руководства деятельностью коллективов НХТ.
Организационные основы работы коллективов НХТ.
Документация работы коллектива.
Требования к профессиональным и личностным качествам руководителя коллектива.
Руководство межличностным общением участников коллектива НХТ.

С3.В.ДВ.6 Основы режиссуры в драматическом театре (2 зачетных единиц)

Формы контроля: зачет – 8 семестр.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10, ПК-1, ПК-22.

знать:

- специфику театрального искусства, его значение в современном обществе;
- структуру и жанры театрального искусства;
- основы театральной режиссуры;

уметь:

- анализировать художественную продукцию;

владеть:

- разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведений;
- методами создания постановки произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыками руководства творческо-производственной деятельностью;
- основами продюсирования.

Содержание дисциплины

Ознакомление и первая проба.
Основы постановочной работы в театре.
Работа в качестве ассистента режиссера под руководством мастера курса.
Учебная постановка одноактовой пьесы.

С3.В.ДВ.6 Основы постановочной работы в драматическом театре (2 зачетных единиц)

Формы контроля: зачет – 8 семестр.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-22, ПК-23.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные произведения зарубежной и русской драмы;

- основные теоретические принципы профессии режиссера;
- совокупность психологических свойств личности;

уметь:

- произвести анализ пьесы;
- произвести анализ спектакля;
- составить постановочный план;
- разрабатывать режиссерскую экспликацию;

владеть:

- способностями к образному мышлению, пластическому видению;
- организационными качествами;
- фантазией и творческим воображением;
- художественным вкусом;
- навыками организаторской деятельности.

Содержание дисциплины

Особенности работы режиссера в драматическом театре.

Режиссерский замысел.

Художественно-выразительные средства в работе режиссера.

Законы мизансценирования, художественного и музыкального оформления.

Характеристика основных этапов работы режиссера в процессе постановки в драматическом театре.

Режиссерская документация.

Творческие методы.

Особенности постановочной работы режиссера с художником, композитором, балетмейстером.

Организация работы постановочной группы.

С4. Физическая культура

В соответствии с ФГОС ВПО № 2058 от 24.12.2010 г. 070301 (52.05.01) «Актерское искусство» не вводится. Соответствующие компетенции, обучающиеся приобретают в дисциплинах профессионального цикла.

Структура и содержание учебной и производственной практики

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (6 недель). Она состоит из учебной 1 неделя (1,5 зачетные единицы), производственной практик 1 неделя (1,5 зачетные единицы) и художественно-творческой работы 1+1/3 недели (2 зачетных единицы).

Основная тема практики - практическая деятельность артиста. Во время практики закрепляются и творчески осмысливаются знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения в ВУЗе.

В результате прохождения обоих видов практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения, навыки, универсальные и профессиональные компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-7, ПК-9; ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-25, ПСК-1.1; ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4.

С.5.У Программа учебной практики

Учебную практику студенты направления подготовки «Актерское искусство» проходят в 3-м семестре. Продолжительность практики – 1 неделя.

Основная цель учебной практики – ознакомление студентов с формами практической работы будущих артистов на базовых местах.

По общей направленности практика носит учебно-практический характер.

Во время учебной практики студенты посещают репетиции и спектакли профессиональных коллективов с дальнейшим их обсуждением, участвуют в мастер-классах мастеров театра, знакомятся с внутренними помещениями театральных зданий, сценой,

примерными. Технические работники знакомят студентов с техническим устройством сцены и мастерскими и т.д.

Студенты готовят дневник практики и отчет о практике.

Сроки – 5 -11 января (1 неделя).

Базовыми местами проведения практики являются:

Учебные аудитории ИРТ

Репетиционные залы и цеха различных московских и областных театров

Съемочные площадки телевизионных студий

Музеи и выставочные залы

Концертные площадки Москвы и области

С.5.П. Программа производственной практики

Производственная практика предусматривает логическое разделение на два блока: блок «Производственная практика» продолжается в течение 1 недели, с 12 по 18 января в 5 семестре и блок «Художественно-творческая работа» продолжается 1+1/3 недели с 10 по 18 января 7 семестра.

Во время производственной практики студенты участвуют как исполнители в различных представлениях на концертных и театральных площадках Москвы и других организаций с подготовленными отрывками по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, фехтованию, сценическому танцу.

Основная часть практики - активное участие в показах курсовых и дипломных работ на сцене Учебного театра ИРТ и на других театральных площадках Москвы.

Студенты обязаны вести дневник практики с фиксацией мероприятий и каждодневным анализом проделанной работы. В конце практики каждый студент готовит отчет о практике.

Во время производственной практики студенты начинают готовить материал для защиты дипломной работы – анализ одной или двух значительных ролей в дипломных спектаклях.

По окончании практики на обще курсовом собрании кафедры актерского искусства, в присутствии заведующего кафедрой, декана, художественного руководителя и педагогов курса, обсуждаются итоги прошедшей практики. Анализируется работа каждого студента, определяется степень его готовности к Государственным экзаменам. Студент должен получить письменный отзыв о практике и оценку в зачетную книжку.

Студенты, не прошедшие практику, не допускаются к Государственным экзаменам.