

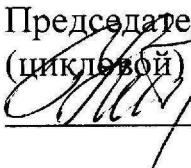
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
История театра
(зарубежного и отечественного)
основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ)
по специальности
52.02.04 Актерское искусство
(углубленной подготовки)

Вологда
2015

Одобрено
Предметной (цикловой) комиссией
«Актерское искусство»
Протокол № 1 от 27.08. 2015 г.

Составлено на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего
профессионального образования по
специальности
52.02.04 Актерское искусство
(углубленной подготовки)

Председатель предметной
(цикловой) комиссии

З.А. Нанобашвили

Заместитель директора
по учебной работе

Л. А. Красноокая

Разработчик: Якушева Л.А.

Кандидат культурологии,
преподаватель БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж
искусств»

Содержание:

1. Аннотация.....	№ стр.4
2. Введение.....	5
3. Цель самостоятельной работы.....	5
4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы	7
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы.....	8
6. Рекомендации по выполнению задания	9-13
7. Вопросы для самоконтроля.....	14
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов.....	16
9. Критерии оценки качества выполнения работ.....	16
10. Примеры выполнения заданий (<i>в качестве эталонов качества</i>) и примеры оформления отчетных материалов по разным видам, разделам и этапам выполнения самостоятельной работы	17
11. Условия для организации самостоятельной работы	21
12. Литература.....	21-24

1. Аннотация

Ключевой проблемой современного профессионального образования становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у выпускников способности к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно.

Проблема организации самостоятельной работы студентов является актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.

Основным документом, определяющим самостоятельную работу студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13).

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и организации самостоятельной работы студентов.

2. Введение

Содержание курса **История театра** охватывает широкую проблематику изучения театра как вида искусства, формы коллективного профессионального творчества, социального института. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов общего представления о процессе развития театра в контексте мировой культуры и его основных закономерностях; об основных фактах жизни и творчества выдающихся деятелей театра; приобщает студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в области художественной культуры, помогает освоению театрального опыта (практик) прошлого и настоящего, воспитанию художественного вкуса, формирует у студентов знания и умения, обеспечивающие освоение художественных ценностей, развивает эмоциональную культуру личности, позволяет использовать умения и знания курса в профессиональной деятельности.

Изучение курса **История театра** способствует совершенствованию у студентов умения анализировать просмотренные спектакли, выявлять взаимообусловленность элементов формы и содержания художественного произведения; формированию умений сравнительно-сопоставительного анализа произведений различных эпох, стилей и направлений.

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины в различных формах: лекционные и практические занятия по темам курса, занятия по развитию речи и формирования навыков создания письменных и устных высказываний, самостоятельная работа студентов.

3. Цель самостоятельной работы

Целью изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является приобретение **умений:**

- определять особенности театрального процесса различных эпох;
- анализировать произведения театрального искусства;
- использовать знания по предмету в профессиональной деятельности;

знаний:

- по организации театрального дела в разные исторические эпохи;
- стилистических особенностей и идейной направленности отдельных театральных школ;
- творчества выдающихся театральных деятелей.

Задачами изучения дисциплины **История театра** являются овладение методиками практического применения приемов искусствоведческого анализа, интерпретации и оценки художественных произведений, предназначенных для сценического воплощения; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации.

Студент после изучения дисциплины должен овладеть компетенциями, предусмотренными ФГОС:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.

ПК 1.9. Использовать теоретическую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов;
- развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности мышления, организованности, активности студентов.

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа;
самостоятельной работы обучающегося 101 час.

График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые виды самостоятельной работы.

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

В рамках дисциплины «История изобразительного искусства» используются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:

- Самостоятельное просматривание записей спектаклей
- Определение специфических особенностей сценического искусства;
- Самостоятельный анализ спектаклей, которые идут в Вологодских театрах.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История театра» может также включать следующие виды и формы внеаудиторной деятельности:

- Изучение лекционного материала по конспекту с привлечением дополнительной литературы и интернет источников;

- Просмотр художественных и документальных фильмов о деятелях театра;
- Посещение выставок, театрализованных представлений, спектаклей, перформансов.

5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы

Виды и содержание работы	Объем в часах	Формы контроля	Рекомендуемая литература
Для овладения знаниями: 1. Конспектирование тезисов лекции, 2. Работа с книгой (<i>конспектирование статей учебника, составление опорного конспекта, плана ответа, тезисов, кластеров</i>) по темам 3. «Чтение» программных художественных произведений (пересказ); 4. Работа с терминологическими словарями и справочниками: составление глоссария, библиографии	33 4 10 15 4	Проверка конспектов, тезисов, тестирование, устный рассказ, письменный и устный ответ проблемный на вопрос устное и письменное описание, терминологический диктант, тестирование	1-50 (из списка литературы)
Для закрепления и систематизации знаний 1. Подготовка сообщений, рефератов по темам	20	Защита творческих работ	9,19, 20,22
Для формирования умений: 1. Анализ произведений (комментированное	30 10	Проверка письменных работ	6,7,8,1011,12-30

«чтение» художественных произведений, ответы на проблемные вопросы)	5	Защита творческих проектов	7,8,1011,12.13, 30 - 45
2. Составление презентаций по темам	10	Проверка творческих работ, сочинений	
3. Написание эссе, рецензий и др. творческих работ	9		
Подготовка к аттестации: К Д\зачету К экзамену	12 6	Зачет (экзамен)	1- 50
Итого	101		

5.

6. Рекомендации по выполнению задания

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем проводится инструктаж по выполнению задания, который включает уточнение цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа студенты предупреждаются о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель ориентируется на следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности.

6.Методические рекомендации к выполнению разных видов работ

6.1. Рекомендации по составлению конспекта

Конспект – от лат. *Conspectus* - обзор, изложение. В конспекте, сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.

Этапы работы над конспектом:

1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или усвоено, продумано произведение.

2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения, по которому будет строиться конспект.

3. Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен как расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения.

4. Оформление конспекта требует обязательного указания:

- имени автора,
- полного названия работы,
- места и года издания.

Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях.

6.2. Рекомендации по составлению выписок - это выбранные из текста определения, факты, схемы, таблицы и т.д. Необходимым условием, предъявляемым к выписке, является абсолютная точность, полное соответствие тексту оригинала, а также подробное указание источника.

6.3. Рекомендации по составлению сравнительной (сводной) таблицы:

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. Сравнительная (сводная) таблица содержит информацию нескольких тем, систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить таблицу, студентам необходимо:

1. Обдумать цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые части, выделить главные мысли, сформулировать выводы.
3. Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию, которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов.

4. Включать в содержание таблицы только основные положения и примеры (без подробного описания).

5. Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать ссылки на страницы учебного пособия, применять условные обозначения.

6.4. Рекомендации по составлению кластера.

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» - графический приём систематизации материала. Мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определённом порядке.

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем при обычной письменной работе. Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздьями».

Чтобы составить кластер, студентам необходимо:

1. Прочитать текст параграфа.
2. Разделить текст на части. Выделить крупные смысловые единицы по заданной теме. Выделить ключевые слова в каждой части (существенные признаки изучаемых явлений, сущность законов)
3. Вспомнить и обозначить основные понятия и признаки по теме.
4. Сформулировать заголовки частей
5. Проранжировать информацию по степени значимости к основной теме
6. Изобразить полученную информацию в виде кластера.

6.5. Рекомендации по составлению информационного сообщения.

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Чтобы составить информационное сообщение, студентам необходимо:

- Собрать и изучить литературу по теме.
- Составить план или графическую структуру сообщения.
- Выделить основные понятия.
- Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- Оформить текст письменно.
- Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

6.6. Рекомендации по составлению реферата.

Реферат (от лат. *referre* — докладывать, сообщать) — это либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих источников, либо краткое изложение содержания научного исследования (статьи, книги).

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.

Чтобы составить реферат, студентам необходимо:

1. Выбрать тему.
2. Изучить состояние проблемы по данной теме, то есть дайте обзор литературы с библиографическим описанием.
3. Подобрать литературу.
4. Составить план.
5. Проанализировать изученные материалы, делая краткие записи.
6. Распределить материал в определенной логической последовательности, в соответствии с планом.
7. Подготовить иллюстративный материал для публичной защиты.
8. Сформулировать выводы, свое отношение к проблеме, сделать заключение.
9. Составить список используемой литературы.
10. Произвести запись текста реферата с учетом единых требований (поля, абзацы, расстояние между строк, оформление цитат и т.д.).
11. Оформить реферат с учетом требований.

Что необходимо учесть при написании реферата

Используя различные источники информации, старайтесь приводить собственные наблюдения, рассуждения и доказательства.

В реферате желательно использовать цитатный материал, но при этом не стоит перегружать текст цитированием.

Реферат должен быть изложен связно, логично и последовательно. В соответствии со смысловыми частями необходимо его разбить на абзацы.

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Оглавление.
3. Обоснование цели работы.
4. Обзор изученной литературы.
5. Основная часть (по составленному плану).
6. Выводы по теме исследования.
7. Список использованной литературы.

6.7. Рекомендации по написанию эссе.

Эссе (от лат. *exagium* — взвешивание; фр. *essai* — попытка, очерк) — прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не претендующее на исчерпывающую его трактовку.

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. При раскрытии темы необходимо проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.

Чтобы написать эссе, студентам необходимо:

1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник).
2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый читатель, слушатель или зритель).
3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные ассоциации и уподобления.
4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, метафоры, аллегории).
5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое, историческое, художественное).

Не забудьте учсть основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и ее личностное осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика.

6.8. Рекомендации по составлению

«Портрета» театра

(Основные положения (на что обратить внимание))

Театр и его геокультурное положение во времени и в пространстве. Общественное значение театра. Современники о театре.

Театр и его визуальное восприятие. Особенности архитектурного решения. Интерьер и экsterьер. Театр в пространстве города.

Театр и его эпоха. История и современная ситуация: фиксация самых ярких вех с указанием причин расцвета (видимых и гипотетических). Творческая «биография» театра. Авторы, репертуарная политика. Создатели и участники спектаклей. Особенности постановок, средства художественной выразительности, сценографические решения. Творческое «кредо», девиз театра. Театр и его зритель.

Задание: используя план представить характеристику одного из известных театров (мира /России)

1. Название. Местоположение.
2. История основания (причины возникновения, создатели)
3. Архитектор здания, особенности интерьера и экстерьера.
4. Технические параметры сцены и вместимость зрительного зала.
5. Репертуарная политика, система организации (антреприза, стационар)

6. «Судьба» театра во времени.
7. Организация творческого процесса в один из периодов жизни театра.
8. Самые яркие имена и постановки.
9. Характеристика одного из спектаклей.

6.9. Как подготовиться к семинару или диспуту

1. Обдумайте содержание предложенной темы, познакомьтесь с вопросами и заданиями к ней.

2. Выберите один-два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующую литературу (научную, справочную, альбомы по искусству, материалы Интернета). Сделайте краткий конспект необходимых вам положений.

3. Продумайте и запишите план выступления (простой или сложный, цитатный или тезисный). Подберите необходимые примеры, иллюстрирующие вашу речь. Оформите свое выступление.

4. Подготовьтесь к участию и в роли оппонента. Заранее продумайте систему вопросов, на которые вы хотели бы получить развернутые ответы.

5. Во время проведения семинара (диспута) записывайте основные положения и интересные мысли, которые могут вам пригодиться в дальнейшем. Помните, что важно не только уметь отстаивать свое мнение, но и уважать чужое.

6. Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итоги (выступить с заключительным словом). Помните, что любое обобщение необходимо делать не только на основе личных впечатлений, но и на анализе произведений искусства.

Важным требованием к реферату является его стилевое единство, научный и литературный стиль речи.

6.10. Как сделать рецензию на театральный спектакль (оперу, балет, кинофильм) (по Г.И. Даниловой)

1. Кто является автором литературного сценария?
2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма?
3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением.
4. Отметьте характерные особенности игры актеров.
5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров?
6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля?
7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля?
8. Каково ваше личное мнение?

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

7. Вопросы (задания) для самоконтроля по дисциплине

Теоретические вопросы

1. Театр как социокультурный феномен и его общественная роль.
2. Основные характеристики театрального действия как зрелища.
3. Обряды и ритуалы как истоки театрального действия.
4. Особенности театральных представлений в странах Древнего Востока (по выбору).
5. Особенности театральных представлений в Греции и Риме.
6. Общая характеристика театрального действия одной из исторических эпох (театр эпохи Средневековья, Ренессанса, Классицизма, Просвещения).
7. Зарождение профессионального театра в России.
8. Деятельность одного из русских драматургов, актеров, режиссеров XIXв.
9. Драматургия А. Н. Островского: проблематика, герои, исполнители.
10. Московский Малый театр.
11. МХТ. Деятельность К.С.Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
12. Творчество одного из зарубежных театральных режиссеров / актеров XX века (по выбору студента).
13. Характеристика одного из периодов в истории театра XX века (по выбору студента).
14. Творческий путь актера русского/советского/российского театра XX в. (по выбору студента).

- 15.Русский режиссер XX века: судьба и творчество.
- 16.Характеристика одного из театральных творческих коллективов (по выбору студента).
- 17.Спектакль – театральная легенда.
- 18.Виды сценографии.
- 19.Визуальный образ одного из спектаклей ((по выбору студента).).
- 20.Творчество театрального художника (по выбору студента).
- 21.Организация театрального дела в Вологде.
- 22.Драматургия вологодских авторов и ее сценическое воплощение.
- 23.Анализ одного из просмотренных спектаклей.

Темы рефератов для текущего контроля

1. Перевоплощение как способ создания образа «Другого» в мифах народов мира.
2. Мифы о творцах, художниках.
3. Театр как архитектурное сооружение.
4. Особенности театральных зрелищ (на примере одной из традиционных/восточных культур)
5. Театр эпохи Шекспира, Мольера, Расина, Кальдерона, Брехта и др. (по выбору)
6. «Русский взгляд» на творчество одного из зарубежных драматургов.
7. Русский традиционный театр.
8. Психологические аспекты творчества (режиссера, актера).
9. Творческий и жизненный путь режиссера, актера, сценографа.
- 10.Работа актера над созданием образа.
- 11.Интерпретация классики. (Например: «Тартюф» Мольера и его сценическое «прочтение» отдельным режиссером, сценографом)
- 12.Сценическая история пьесы.
- 13.Образ чиновника (купечества, интеллигенции, мещан, маргиналов) в русской драматургии.
- 14.Визуальный образ спектакля.
- 15.Работа сценографа над спектаклем.
- 16.Виды современной сценографии.
- 17.Картичная галерея: портреты театральных деятелей.
- 18.Современный театральный зритель.
- 19.Театральный фестиваль (история, организация, особенности).
- 20.История организации театрального дела в Вологде.

8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов по дисциплине, проходит в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, конспекты, контрольные работы, защита творческих работ.

Формы контроля самостоятельной работы представлены следующими вариантами:

- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
- представление продукта творческой деятельности студента.

Контрольные работы и тесты содержат задания на выявление качества сформированности правописных, речевых и иных лингвистических навыков.

Формой оценивания самостоятельной работы студентов является пятибалльная система оценки выполненных заданий по разделам дисциплины.

9. Критерии оценки качества выполнения работ

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

10. Примеры заданий (в качестве эталонов качества) и примеры оформления отчетных материалов по разным видам, разделам и этапам выполнения самостоятельной работы

10.1. Традиционный театр Востока.

География: Индия, Ява, Бирма, Китай, Япония. Ритуал и театр. Виды театра. Средства выразительности. Музыка и театр. Значение театра в культуре данного региона. Традиции и современность.

Задание: рассмотреть специфику восточного театра на одном из примеров (страна, вид театра – по выбору).

Литература:

1. Анарина, Н. Г. Японский театр Но / Н.Г. Анарина. – М.: Наука, 1984. – 213 с.
2. Бабкина, М. П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – М.: Наука, 1964. – 167 с.
3. Виноградов, В.С. Индийская рага / В.С. Виноградов. – М.: Советский композитор, 1976. – 62 с.
4. Гагеман, К. Игры народов / К. Гагеман. – СПб.: Академия, 1923. – 142 с.
5. Гарги, Б. Театр и танец Индии / Б.Гарги. – М.: Искусство, 1963. – 163 с.
6. Глускина, А. Е. Заметки о японской литературе и театре: древность и средневековье / А.Е. Глускина. – М.: Наука, 1979. – 296 с.
7. Григорьева, Т. П. Красотой Японии рождённый / Т.П. Григорьева. – М.: Искусство, 1993. – 460с. (по теме занятия С. 330 – 355).
8. Гундзи, М. Японский театр Кабуки / М. Гундзи. – М.: Прогресс, 1969. – 285 с.
9. Дева, Б. Ч. Индийская музыка /Б.Ч. Дева. – М.: Музыка, 1974. – 208 с.
10. Котовская, М. П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии / М.П. Котовская. – М.: Наука, 1982. – 255 с.
11. Конрад, Н. И. Избранные труды: Литература и театр / Н.И. Конрад. – М.: Наука, 1978. – 462 с.

10.2. Античный театр

Происхождение театра. Обряды в честь бога Дионисия. Состязания поэтов. Общественный характер греческого театра. Организаторские функции архонта, хорега. Агональность действия, греческий хор. Искусство актеров и способы создания художественного образа. Маска, котурны, одежда и аксессуары, сценическое пространство, технические приспособления и механизмы.

Древнеримский театр. Греческое влияние и римские народные представления, их жанровое многообразие. Импровизационность и зрелищность как доминантные принципы театрального искусства. Цирк, парады, состязания гладиаторов и другие виды зрелищ. Общественное положение актеров, временность сценических площадок. Первый каменный театр Гнея Помпея (ок. 55 года до н.э)

Задание: Выявить и сопоставить особенности организации и проведения театральных зрелищ в Греции и Риме. Привести примеры современных отголосков наследия античного театра, поработав с терминами: амфитеатр, клака, оркестр, реквизит, «бог из машины», театр.

Литература:

1. Анпеткова-Шарова, Г.Г. Античная литература / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Л.: ЛГУ, 1989. – 270 с.
2. Бояджиев, Г.М. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.М. Бояджиев. – М.: Просвещение, 1988. – 336 с.
3. Головня, В.В. История античного театра / В.В. Головня. – М.: Искусство, 1972. – 399 с.
4. История зарубежного театра. Театр Западной Европы: в 4 кн. Кн. 1 / под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1971. – 360 с.
5. Каллистов, Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л.: Искусство, 1970. – 176 с.
6. Ярхо, В.Н. Античная драма: технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М.: Высшая школа, 1990. – 142 с.
7. Ярхо, В.Н. У истоков европейской комедии / В.Н. Ярхо. – М.: Наука, 1979. – 175 с.
8. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 431 с.
9. Сухих, И.Н. Проблемы поэтики Чехова/ И.Н. Сухих. – Л.: ЛГУ, 1987. – 180 с.

**10.3 Творческая личность и самореализация художника в театре
(на примере судьбы актера, режиссера, сценографа)**

Творческая личность: модератор, интерпретатор, создатель, разрушитель культурного опыта. Социальные, психологические, эстетические параметры таланта. Ментальная модель творца в русской культуре: миссия и драма судьбы. Личность и проблемы самореализации личности в театре.

Задание:

Вариант № 1. Подобрать и проанализировать материал, посвященный судьбе и творчеству одного художника (по выбору)

- 1.Краткие биографические данные.
- 2.Профессиональная подготовка. Учителя.
- 3.Первый успех/скандал, принесший известность
- 4.Тематика, проблематика произведений, образный ряд.
- 5.Характеристика индивидуальной манеры, техники исполнения.
- 6.Анализ одного из произведений автора.
- 7.Семейный круг. Окружение.
- 8.Значение творчества (исторический контекст, современное прочтение)

Вариант №2: Подобрать произведение - «автопортрет» театрального деятеля, фиксирующий процесс самопознания, его автора. Проанализировать личностные качества, процесс самопознания художника.

Литература:

1. Беньяш, Р.М. Без грима и в гриме. Театральные портреты / Р.М. Беньяш. – Л.: Искусство, 1971. – 328 с.
2. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. – М.: Прогресс, 1976. – 239 с.
3. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.
4. Даль, О. Воспоминания. Материалы из архива / О. Даль. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 335 с.
5. Демидова, А.С. Тени зазеркалья. Роль актера: тема жизни и творчества / А. Демидова. – М.: Просвещение, 1993. – 221 с.
6. Доронина, Т.В. Дневник актрисы / Т.В. Доронина. – М.: Вагриус, 1998. – 316 с.
7. Ефремов, О. Пространство для одинокого человека / О. Ефремов. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.: ил.
8. Злотникова, Т.С. Публичное одиночество. Творческая личность в русском театре второй половины XX века: актер и режиссер / Т.С. Злотникова. – Ярославль: ЯГПУ, 1998. – 234 с.
9. Злотникова, Т. Талант саморастраты / Т. Злотникова // Театр. – 1977. - №4. – С. 44-52.
- 10.Марков, П. Заметки о трёх режиссёрах: о Товстоногове, об Анатолии Эфросе, о Любимове / П. Марков // Театр. – 1977. - №3. – С.110-128.
- 11.Мусский, И.А. Сто великих режиссеров / И. Мусский. – М.: Вече, 2008. – 480 с.
- 12.Радзинский, Э. Моя театральная жизнь / Э. С. Радзинский. – М.: АСТ, 2007. – 368 с.
- 13.Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1981. – 480 с.
- 14.Рыбаков, Ю.С. Г.А.Товстоногов: проблемы режиссуры / Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1977. – 143 с.
- 15.Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства: из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.
- 16.Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Евгений Вахтангов /Ю.А. Смирнов-Несвицкий. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.
- 17.Соловьёва, И. К.С.Станиславский / И. Соловьева, В. Шитова. – М.: Искусство, 1985. – 168 с.
- 18.Эфрос, А. Репетиция – любовь моя /А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 318с.

10.4. Вологда театральная

Основные положения: История возникновения театрального дела в Вологде. Деятельность Б. Соловьева. Антреприза XIX века. Театральные студии драматического театра и их выпускники: Т. Елисеева, С. Трубина.

Репертуарный театр XX века. Режиссеры: А. Шубин, Л. Топчиев, В. Дроздов, С. Таюшев, З. Нанобашвили. Творческий портрет актера: народные артисты М. Щуко, В. Сафонов, А. Семенов, Л. Рудой. Заслуженные артисты: С. Трубина (более полувека на сцене), Л. Филиппова, Г. Еремина, М. Витавская. Артисты: Т. Елисеева, Л. Лихачева, Г. Медведев, В. Лазарев. Драматургия местных авторов на вологодской сцене (В. Астафьев, В. Белов, В. Аринин) Театральные здания.

Театр для детей и молодежи. Деятельность режиссера Б. Гранатова. Актеры: засл. артисты К. Осипова, В. Бурбо, А. Межов, В. Теплов, Е. Авдеенко. Работы scenicografa C. Зограбяна и художника по костюмам О. Резниченко. Классика в интерпретации Б. Гранатова.

Фестиваль «Голоса истории»: принципы организации, особенности, участники.

Задание:

1. Подготовить сообщения по предложенному плану.
2. Проанализировать творческое кредо постановщиков (выделить акценты), сопоставить со своими зрительскими впечатлениями от просмотренных спектаклей. Концепции представлены по версии сайтов вологодских театров, 2009г:

Драматический театр: «Каждый спектакль затевается для того, чтобы тех, кто в зале, привести в движение по инерции и вдруг остановить действие на секунду, чтобы услышать, как проходит время и почувствовать, как убегает мгновение собственной жизни».

ТДиМ: «Отказ от социальной и политической проблематики, художественное исследование психологии и мировосприятия человека, утверждение веры и добра в детской и юношеской аудитории. Театр стремится к разнообразию жанров, но отдает предпочтение игровой природе, откровенной театральности с ее яркой зрелищностью, пластической выразительностью и образной оригинальной сценографией».

Литература:

1. Лукомский, Г.К. Вологда в ее старине / Г. К. Лукомский. - Репринтное воспроизведение издания 1914 г.– Вологда: КИИС, 1991. – 364 с.
2. Выпуски газеты «Подиум», сайты театров.

10.5. Спектакль идет сегодня

Спектакль и его создание. Содержательные и формообразующие элементы. Режиссерский замысел и его воплощение. Актерские работы, сценография, музыкальное оформление, мизансценирование.

Задание:

- 1) Прочитать текст пьесы и познакомиться с уже имеющейся традицией интерпретации данного текста (литературно-критической, театральной).
- 2) Записать свои впечатления о просмотренном спектакле, наблюдения за реакцией зрительного зала; беседу с участниками спектакля.

Литература:

1. Аннинский, Л.А. Билет в рай: размышления у театральных подъездов / Л.А.Аннинский. – М.: Искусство, 1989. – 190 с.
2. Барбай, Ю.М. Структура действия и современный спектакль / Ю.М. Барбай. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.
3. Берёзкин, В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 126 с.
4. Лотман, Ю. Семиотика сцены / Ю. Лотман // Театр. – 1980.- № 1. – С. 89-99.
5. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1990. – 334 с.
6. Рудницкий, К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1974. – 343 с.
7. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.
8. Свободин, А.П. Театр в лицах / А.П. Свободин. – М.: Знание, 1997. – 191 с.
9. Смелянский, А.М. Наши собеседники: русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х г. / А.М. Смелянский. – М.: Искусство, 1981. – 367 с.

Дополнительно: проанализировать рецензии на спектакли разных лет, которые были поставлены на сцене вологодских театров, например:

1. Анохина, Е. В России. Вологда (О спектакле драматического театра «Пижама для шестерых») / Е. В. Анохина // Страстной бульвар. – 2007. - №5.- С.10-13.
2. Бабичева, Ю.В. Семь чудес Бориса Гранатова / Ю.Бабичева // Красный Север. – 1996.- 2 марта. – С.3.
3. Баранов, С.Ю. Страсти по «Макбету» / С. Ю. Баранов // Красный Север.– 2006. – 16 ноября. – С.14.
4. Баранов, С.Ю. «Три сестры» в постановке Б. Гранатова // Литературное произведение в контексте культуры: статьи / С.Ю. Баранов. – Вологда: ИЦ ВИРО, 2005. – 214 с.
5. Вологодский зритель и фестиваль: сборник материалов / отв. за вып. И. Горожанова. – Вологда: Вологодская коммерч. компания, 2003. – 362 с.

11. Условия для организации самостоятельной работы:

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке) в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных занятий

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения:

- учебно-методический и справочный материал (печатный и электронный, методические рекомендации по выполнению СРС, доступ в сеть Интернет;
 - оказание консультационной помощи, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
 - помещения для выполнения групповых самостоятельных работ.

12. Рекомендуемая литература

1. Аннинский, Л.А. Билет в рай: размышления у театральных подъездов / Л.А.Аннинский. – М.: Искусство, 1989. – 190 с.
2. Барбай, Ю.М. Структура действия и современный спектакль / Ю.М. Барбай. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.
3. Беньяш, Р.М. Без грима и в гриме. Театральные портреты / Р.М. Беньяш. – Л.: Искусство, 1971. – 328 с.
4. Берёзкин, В.И. Художник в театре Чехова / В.И. Березкин. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 236 с.
5. Берёзкин, В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 126 с.
6. Блок, В.Б. Диалектика театра: очерки по теории драмы и ее сценического воплощения / В.Б. Блок. – М.: Искусство, 1983. – 294 с.
7. Бояджиев, Г.Н. Душа театра / Г.Н.Бояджиев. – Киев: Мистецтво, 1983. – 271 с.
8. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. – М.: Прогресс, 1976. – 239 с.
9. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.
- 10.Доронина, Т.В. Дневник актрисы / Т.В. Доронина. – М.: Вагриус, 1998. – 316 с.
- 11.Ефремов, О. Пространство для одинокого человека / О. Ефремов. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.: ил.
- 12.Захаров, М. А. Контакты на разных уровнях /М.А. Захаров. – М.: Центрополиграф, 2000. – 408 с.
- 13.Злотникова, Т.С. Публичное одиночество. Творческая личность в русском театре второй половины XX века: актер и режиссер / Т.С. Злотникова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1998. – 234 с.
14. Злотникова, Т.С. Часть мира... театр: очерки теории и истории театра / Т.С. Злотникова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005. – 340 с.

- 15.История зарубежного театра: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1971. – 360с.
- 16.История зарубежного театра: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.
- 17.История зарубежного театра: в 4 ч. / под ред. А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1984-1990. – 4 ч.
- 18.История русского драматического театра: в 7 т. / под ред. Е.Холодова. – М.: Искусство, 1977-1987. – 7 т.
- 19.Кнебель, М.О. Вся жизнь / М.О. Кнебель. – М.: ВТО, 1967. – 687 с.
- 20.Костина, Е. М. Художники сцены русского театра XX века: очерки / Е.М. Костина. – М.: Русское слово, 2002. – 413 с.
- 21.Крымова, Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М.: Детская литература, 1987. – 206 с.
22. Лотман, Ю. Семиотика сцены / Ю. Лотман // Театр. – 1980.- № 1. – С. 89-99.
- 23.Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 ч. Ч. 1 / В.Э Мейерхольд. – М.: Искусство, 1968.– 350 с.
- 24.Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 ч. Ч. 2 / В.Э Мейерхольд. – М.: Искусство, 1968. - ч.2. – 643 с.
- 25.Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1990. – 334 с.
- 26.Моров, А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – М.: Просвещение, 1984. – 335 с.
- 27.Мусский, И.А. Сто великих режиссеров / И. Мусский. – М.: Вече, 2008. – 480 с.
- 28.Немирович-Данченко, В. Театральное наследие: в 2 т. Т.1.Статьи. Речи. Беседы. Письма / В.И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1952. – 443 с.
- 29.Немирович-Данченко, В. Рождение театра / В. Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989. – 575 с.
- 30.Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.
- 31.Станиславский, К. С. Режиссёрские экземпляры К.С.Станиславского: в 6 т. / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 6 т.
- 32.Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1981. – 480 с.
- 33.Рудницкий, К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1974. – 343 с.
- 34.Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.
- 35.Румнев, А.А. О пантомиме / А. Румнев. – М.: Искусство, 1964. – 244 с.
- 36.Русский балет: энциклопедия / под ред Б.П. Белова. – М.: Большая Рос. энцикл., 1990. – 631 с.
- 37.Русский драматический театр / под ред. Б.Н.Асеева, А.Г.Образцовой. – М.: Просвещение, 1976. – 382с.

- 38.Рыбаков, Ю.С. Г.А.Товстоногов: проблемы режиссуры / Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1977. – 143 с.
- 39.Свободин, А.П. Театр в лицах / А.П. Свободин. – М.: Знание, 1997. – 191 с.
- 40.Свободин, А.П. Театральная площадь / А.П. Свободин. – М.: Искусство, 1981. – 335 с.
- 41.Смелянский, А.М. Наши собеседники: русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х гг. / А.М. Смелянский. – М.: Искусство, 1981. – 367 с.
- 42.Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства: из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.
- 43.Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Евгений Вахтангов / Ю.А. Смирнов-Несвицкий. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.
- 44.Смолина, К.А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. – М.: Вече, 2002. – 479 с.
- 45.Соловьева, И.Н. Немирович-Данченко / И.Н. Соловьева. – М.: Искусство, 1979. – 408 с.
- 46.Соловьёва, И.Н. Спектакль идёт сегодня: сб. статей / И.Н. Соловьева. – М.: Искусство, 1966. – 184 с.
- 47.Соловьёва, И. К.С.Станиславский / И. Соловьева, В. Шитова. – М.: Искусство, 1985. – 168 с.
- 48.Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 431 с.
- 49.Стрелер, Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществлённые / Дж. Стрелер. – М.: Радуга, 1984. – 308 с.
- 50.Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера / Г.А. Товстоногов. – М.: Искусство, 1967. – 358 с.
- 51.Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами: попытка осмысления режиссерского опыта / Г.А. Товстоногов. – М.: СТД РСФСР, 1988. – 527 с.
- 52.Хайченко, Г.А. Страницы истории советского театра / Г. А. Хайченко. – М.: Искусство, 1983. – 272 с.
- 53.Эфрос, А. Репетиция – любовь моя /А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 318с.
- 54.Эфрос, А. Профессия – режиссёр / А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 367 с.
- 55.Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С.Ю. Юрский. – М.: Искусство, 1989. – 318 с.
- 56.Ямпольская, Е. 12 сюжетов о любви и театре / Е. Ямпольская. – СПб.: Лимбус Пресс, 2001. – 264 с.