

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Московский государственный институт культуры

Филиал г. Рязань

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Театрально-режиссерского Факультета

Королев В.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОГО И ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
ПРАЗДНИКОВ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ

РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКА

БАКАЛАВР

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

**(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. **Цели:** в процессе изучения истоков зарождения, истории и современного развития эстрадного и циркового искусства быть способным эффективно реализовать полученные знания в подготовке и организации театрализованных представлений, проявить готовность использовать современные технологии для постановки современных зрелищных программ.
2. **Задачи:** знать особенности формирования культурной политики на различных этапах исторического развития эстрадно-циркового искусства, современные методологические принципы и методические приемы театрализованных программ, уметь разрабатывать проекты и программы режиссуры театрализованных представлений с учетом многообразия жанров искусства, разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История эстрадного и циркового искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников. Дисциплина «История эстрадного и циркового искусства» изучается в 5, 6 семестрах очного отделения и 4,5 - заочного.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как

Основы режиссуры и мастерства актера, история и теория праздничной культуры, актерский психотренинг, речевые технологии, сценарное мастерство, музыка в ТП, хореография в театрализованном представлении, сценография, история костюма, грим, звукорежиссура практика Учебная: ознакомительная, практика Учебная: творческая.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

Режиссура театрализованных представлений и праздников, основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, психология творчества в театрализованном представлении, спецэффекты в режиссуре ТП, управление проектами в сфере культуры, история и теория российского и зарубежного шоу-бизнеса, документооборот и делопроизводство в режиссуре ТП, методика работы с исполнителем и коллективом, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) Режиссура

театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>ПК-1 Быть способным эффективно реализовать актуальные задачи государственной политики в процессе организации режиссуры театрализованных представлений.</p>	<p>ПК-1.1 – знает ключевые понятия, нормы и стандарты, цели и задачи использования методов управления проектами, основы теории управления проектами и тенденции ее развития, особенности управления проектами в организациях; современную методологическую и технологическую базу управления проектами, регламентирующую деятельность организаций в области планирования и управления проектами; основные типы и характеристики, функции и этапы реализации проектов</p> <p>ПК-1.2 – Умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению проектами; разрабатывать основную документацию проекта;- идентифицировать проблемы, возникающие на различных этапах жизненного цикла проекта и находить оптимальные решения этих проблем; составлять коммуникационный план проекта; применять дифференцированные методы управления интеграцией,</p>	<p>Знать: Определение культурной политики; особенности формирования культурной политики на различных этапах исторического развития России.</p> <p>Уметь: Разрабатывать проекты и программы режиссуры театрализованных представлений; участвовать в реализации проектов и программ, анализировать результаты.</p> <p>Владеть: Навыком выявления основных режиссерских проблем в организации театрализованных представлений.</p>

	<p>содержанием, сроками, стоимостью, ресурсной базой, коммуникациями, поставками проекта; обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария для решения задач по управлению проектами; применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по управлению проектами; - ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению проектами</p> <p>ПК1.3 – владеет специальной терминологией проектной деятельности; - навыками применения различного инструментария в проектном управлении для достижения поставленных целей и задач; методами планирования, бюджетирования, анализа и контроля в реализации проекта; навыками практического использования экономико-математических методов в управлении проектами; навыками решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами</p>	
<p>ПК-2 Готовность использовать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников</p>	<p>ПК-2.1 – Знает основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при</p>	<p>Знать: Основы фундаментальных и прикладных дисциплин в области режиссуры театрализованных представлений – современные</p>

<p>(средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно – просветительной работы, организации досуга населения.</p>	<p>подготовке театрализованных представлений.</p> <p>ПК-2.2 – Умеет различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества</p> <p>ПК2.3-Владеет методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики</p>	<p>методологические принципы и методические приемы.</p> <p>Уметь: Разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.</p> <p>Владеть: Применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.</p>
<p>ПК-5 Быть способным использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования статистического анализа и информационного обеспечения.</p>	<p>ПК-5.1 – осуществляет конкретные действия по созданию творческих программ, в соответствии с имеющимися материально-техническим и профессиональными ресурсами</p> <p>ПК-5.2 - осуществляет контроль основных процессов: творческо-постановочного, технического, административного и маркетингового</p>	<p>Знать: Базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; определение базовых понятий сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления их постановки.</p> <p>Уметь: Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссуры творческих программ; сопоставляет качество технических</p>

		<p>средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования.</p> <p>Владеть: Разработкой сценарно-драматургические основы режиссерско-творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры.</p>
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История эстрадного и циркового искусства» для очной формы обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 68 акад.ч., СРС – 46 акад.ч., формы контроля, зачет-экзамен – 30 ч контроль. Для заочной формы обучения – 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 38 акад.ч., СРС – 79 акад.ч.. форма контроля – зачет- экзамен-27.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/ практические	Консультации	ИКР	СРС	

1	Понятие «эстрада» и «эстрадное искусство»	5	2			2	Вводная лекция
2	Истоки возникновения эстрадного искусства в России	5	2			4	
3	Этапы развития эстрадного искусства	5	2	4		2	
4	Номер как основа эстрадного искусства	5	4	4		4	
5	Жанры эстрадного искусства	5	4			4	
6	История возникновения эстрады, как музыкального жанра	5	4			2	Доклад
7	Основные жанры оригинальных эстрадных номеров	5	4	4		2	
8	Эстрадные жанры и режиссура	5	4			2	
	Зачет	5					
1	Понятие «цирк» и «цирковое искусство»	6	4			2	
2	Цирк как явление праздничной мировой культуры мира. Истоки развития и зарождения. Цирки Древнего Рима.	6	2			4	
3	История современного цирка. Филипп Астлей и конный цирк. От бродячей труппы к стационарному цирку. Формирование бсовременной классификации основных цирковых жанров.	6	4			4	
4	История клоунады: от древних шутов до клоуна Ассися	6	4			4	

5	Модернизация цирка в России на рубеже 19-20 веков. Цирки Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных. Рождение «советского цирка». Архитектурные особенности советских цирковых зданий – стационаров.	6	4				4	
6	Российская цирковая режиссура от истоков возникновения до наших дней. Выдающиеся режиссёры в истории циркового искусства. Современные мировые цирковые режиссёры.	6	4	4			4	Сценарий
7	Важность социальной роли циркового искусства в обществе. Цирковая педагогика. Элементы цирка в социально-культурном воспитании детей и подростков.	6	4				2	
	Экзамен							30 ч контроль
	Итого		52	16			46	+ 30 ч контроль

Для заочной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
----------	---------------------------	---------	---	---

			Лекции	Семинары/ практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Понятие «эстрада» и «эстрадное искусство»	4	1				4	Вводная лекция
2	Истоки возникновения эстрадного искусства в России	4	1				6	
3	Этапы развития эстрадного искусства	4	1				6	
4	Номер как основа эстрадного искусства	4	1	2			6	
5	Жанры эстрадного искусства	4	1				4	
6	История возникновения эстрады, как музыкального жанра	4	1				6	Доклад
7	Основные жанры оригинальных эстрадных номеров	4	1				6	
8	Эстрадные жанры и режиссура	4	1				6	
	Зачет	4						
1	Понятие «цирк» и «цирковое искусство»	5	1				8	
2	Цирк как явление праздничной мировой культуры мира. Истоки развития и зарождения. Цирки Древнего Рима.	5	1				6	
3	История современного цирка. Филипп Астлей и конный цирк. От бродячей труппы к стационарному цирку. Формирование бсовременной классификации	5	1				6	

	основных цирковых жанров.							
4	История клоунады: от древних шутов до клоуна Ассися	5	1	2			6	
5	Модернизация цирка в России на рубеже 19-20 веков. Цирки Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных. Рождение «советского цирка». Архитектурные особенности советских цирковых зданий – стационаров.	5	1				4	
6	Российская цирковая режиссура от истоков возникновения до наших дней. Выдающиеся режиссёры в истории циркового искусства. Современные мировые цирковые режиссёры.	5	1				5	
7	Важность социальной роли циркового искусства в обществе. Цирковая педагогика. Элементы цирка в социально-культурном воспитании детей и подростков.	5	1					Сценарий
	Экзамен	5						27 ч контроль
	Итого		16	4			106	

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ)

1. Понятие «эстрада» и «эстрадное искусство»

- Слово "эстрада" (от латинского strata) означает - настил, помост, возвышенность, площадка.

- Самое точное определение эстрады как искусства, объединяющего различные жанры, приводится в словаре Д.Н. Ушакова: "Эстрада - это искусство малых форм, область зрелищно-музыкальных представлений на открытой сцене. Её специфика заключается в лёгкой приспособленности к различным условиям публичной демонстрации и кратковременности действия, в художественно-выразительных средствах, искусство, содействующее яркому выявлению творческой индивидуальности исполнителя, в злободневности, острой общественно-политической актуальности затрагиваемых тем, в преобладании элементов юмора, сатиры, публицистики".
- Советская энциклопедия определяет эстраду, как происходящую от французского *estrade* - вид искусства, включающий малые формы драматического и вокального искусства, музыки, хореографии, цирка, пантомимы и др. В концертах - отдельные законченные номера, объединённые конферансом, сюжетом. Как самостоятельное искусство сформировалось в конце XIX века.
- Также существует такое определение эстрады: сценическая площадка, постоянная или временная, для концертных выступлений артиста.
- Хотя эстрада тесно взаимодействует с другими искусствами, такими как, музыка, драматический театр, хореография, литература, кино, цирк, пантомима, она является самостоятельным и специфическим видом искусства.
- Эстрада тесно связана с бытом, с фольклором, с традициями. Причём они переосмысливаются, осовремениваются, "эстрадизируются". Разные формы эстрадного творчества используются как развлекательное времяпровождение.
-

2. Истоки возникновения эстрадного искусства в России

- Эстрадное искусство своими корнями уходит в далекое прошлое, прослеживаясь в искусстве Древнего Египта и Древней Греции.
- В средневековом искусстве бродячих артистов, балаганных театров в Германии, скоморохов на Руси, театра масок в Италии и т.д. уже имело место прямое обращения артиста к зрителям, что позволяло последующему стать непосредственным участником действия.
- На открытом контакте с публикой строилось искусство комедии del-arte (театр масок) XVI- п.п.XVII века.
- Спектакли обычно импровизировались на основе типовых сюжетных сцен. Музыкальное звучание в качестве интермедий (вставок): песен, танцев, инструментальных или вокальных номеров - явилось прямым источником эстрадного номера.
- В XVIII веке появляются комическая опера и водевиль. Водевильями называли увлекательные представления с музыкой и шутками. Главные их герои - простые люди - всегда побеждали глупых и порочных аристократов.
-

3. Этапы развития эстрадного искусства

- О времени возникновения отечественной эстрады и утверждения термина «эстрада» в разговорном языке в исследовательской литературе существует несколько мнений. Е. Кузнецов считает, что термин «эстрада» является сравнительно новым, вошедшим в обиход во 2-ой пол. XX ст. в связи формирования эстрадных жанров и обособлением их в самостоятельную отрасль сценического искусства.

- Другая точка зрения в работах Е. Уваровой, которая считает, что сфера эстрадного искусства начинает осознаваться в своей специфике к началу 20-х гг. XX в. Слово «эстрада» становится термином, смысл которого сохранился до настоящего времени и обозначает целую область искусства
- *Первый этап* (1920-е – начало 1950-х гг.). *Второй этап* развития эстрадного искусства относится к середине 50-х – начало 80-х гг. Третий этап, начинающийся с конца 80-х гг. обусловлен профессионализацией джаза и лучших образцов рок-музыки, вследствие чего в 90-е гг. возникает принципиально новое понятие «музыкальное искусство эстрады», продолжает формироваться понятийно-научный аппарат.
-
- 4. Жанры эстрадного искусства
- 5. Номер как основа эстрадного искусства
 - Основой эстрадного искусства является -- "Его Величество номер" -- как говорил Н. Смирнов-Сокольский¹.
 - Номер - маленький спектакль, одного или нескольких артистов, со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Спецификой номера является непосредственное общение артиста с публикой, от своего лица или от персонажа.
 - Кратковременность номера (не более 15-20 минут) требует предельной концентрированности выразительных средств, лаконизма, динамики. Эстрадные номера классифицируются по признакам на четыре группы. К первой видовой группе следует отнести разговорные (или речевые) номера. Затем идут музыкальные, пластико-хореографические, смешанные, "оригинальные" номера.
- 6. История возникновения эстрады, как музыкального жанра
- 7. Основные жанры оригинальных эстрадных номеров
 - *Драматургия оригинального номера*
 - *Тема и трюк в сюжетном номере.*
 - *Музыкально – шумовое оформление в оригинальном номере*
 - *Стилистика оригинального номера*
- 8. Эстрадные жанры и режиссура

Понятие «цирк» и «цирковое искусство». Введение в дисциплину. При изучении

данного курса необходимо уяснить такие понятия: как «цирк» и «цирковое искусство», как вид искусства и значимую часть мировой культуры.

Введение в понятия «цирковые жанры», «цирковой номер», «режиссура цирка», «артист цирка», «творческое пространство цирка». Необходимо ознакомиться с фундаментальными эпохами возникновения и развития цирка как крупного зрелищного продукта массовой культуры. Интеграция цирковых номеров в эстрадные, телевизионные, кино, театральные, площадные проекты подразумевает присутствие в той или иной мере циркового искусства практически в каждом виде визуального искусства;

Цирк как явление праздничной мировой культуры мира. Истоки развития и зарождения. Цирки Древнего Рима.

Зарождение и появление понятие «Цирк». Введение в понятие нюансов первых цирковых зрелищ. Истоки появления первых цирковых жанров, как жонглирование, эквилибр, акробатика. Культурные и визуальные особенности первых представлений, архитектура

первых площадок: гонки колесниц, бои гладиаторов, всевозможные виды состязаний. Древнеримские пантомимы. Общественная роль цирковых представлений в Древнем Риме. История упадка древнего цирка и предпосылки для возрождения циркового искусства в Средние века в Европе и Азии.

История современного цирка. Филипп Астлей и конный цирк. От бродячей труппы к стационарному цирку. Формирование современной классификации основных цирковых жанров.

Отрицание прямой преемственности античного и современного цирка. Конные представления в системе ярмарочно-площадных зрелищ XVI —XVIII столетий. Экономические и организационные условия, препятствующие профессиональному развитию конных представлений. Введение в понятие «цирковой жанр» и определение основных цирковых жанров, с описанием характеристик и особенностей (акробатика, гимнастика, жонглирование, эквилибр, дрессура, клоунада, иллюзия, атлетика). Знакомство с понятием «оригинальный жанр»

История клоунады: от древних шутов до клоуна Ассися.

Введение в историю комической культуры к истокам: древним шутам, паяцам, скоморохам. Джозеф Гримальди и Жан-Батист Ориоль. Германский клоун-шут. Зарождение фигуры августа. Клоун и август. «Шаривари». Репризы. Пародии. Сценки. Пантомимы. Комическое антре. Клоуны-акробаты. Разговорные клоуны. Музыкальные клоуны. Клоуны-дрессировщики. —Ковёрные рыжие. Дифференциация клоунады на обособленные жанры. Культурная, эстетическая связь комиков немого кино и ранней советской клоунады. Феномен успеха советской клоунады. Клоуны Карандаш, Олег Попов, К. Мусин, А. Сергеев, Никулин – Шуйдин, Енгибаров. Возникновение театральной клоунады в поздний советский период (Лицедеи, Маски-шоу). Клоунада 21 века.

Модернизация цирка в России на рубеже 19-20 веков. Цирки Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных. Рождение «советского цирка». Архитектурные особенности советских цирковых зданий – стационаров.

Введение в основы возникновения современного «российского цирка». Главные цирки и их владельцы, формировавшие основную цирковую палитру России рубежа 19-20ого веков. Культурные особенности цирка начала рубежа 19-20 веков, понятие «цирковой пантомимы», «фрауса», циркового парада. Революция и национализация цирков. Рождение нового культурного направления в цирковом искусстве. Эпоха гражданской войны и период театрализации цирка. Возникновение новой экономической политики и период цирковой коммерческой политики. Строительство цирковых стационаров, особенности и нововведения.

Российская цирковая режиссура от истоков возникновения до наших дней. Выдающиеся режиссёры в истории циркового искусства. Современные мировые цирковые режиссёры.

Введение в понятие «цирковая режиссура»: особенности и инструментарий, пространство и приёмы. Особенности режиссуры циркового спектакля крупной формы и режиссура «малой формы» - циркового номера. Вильямс Труцци, Ренц, Барнум и братья Ринглинг. Рождение советской цирковой режиссуры. М. Местечкин, А. Арнольд, Г. Венецианов, А. Аронов, С. Каштелян. Появление «Цирков на воде» и «Цирков на льду». Появления и успех национальных, республиканских коллективов. Режиссура позднесоветского и российского периода: А. Калмыков, В. Гнеушев. Широкое распространение фестивалей-конкурсов циркового искусства. Специфика режиссуры клоунады; М. Местечкин, Ю. Белов, В. Полунин. Рождение цирка «нуво». Франко Драгоне, Финци Паска, Робер Лепаж. Уходящие и трансформирующиеся жанры современного цирка

Важность социальной роли циркового искусства в обществе. Цирковая педагогика. Элементы цирка в социально- культурном воспитании детей и подростков.

Роль циркового искусства в культурной жизни социума: от роли зрелищ в античное время до социально-культурного влияния на личность в современном обществе. Цирковая педагогика, ГУЦЭИ, народные цирковые коллективы и студии, цирковые школы мира.

Особенности и спецификация педагогики обучения циркового артиста разных жанров

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Понятие «эстрада» и «эстрадное искусство»	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция
2	Истоки возникновения эстрадного искусства в России	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией
3	Этапы развития эстрадного искусства	Лекция Самостоятельная работа Семинар Лекция	Лекция с визуализацией
4	Номер как основа эстрадного искусства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией
5	Жанры эстрадного искусства	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией

6	История возникновения эстрады, как музыкального жанра	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	с
7	Основные жанры оригинальных эстрадных номеров	Лекция Самостоятельная работа Семинар	Лекция с визуализацией	с
8	Эстрадные жанры и режиссура	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	с
1	Понятие «цирк» и «цирковое искусство»	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
2	Цирк как явление праздничной мировой культуры мира. Истоки развития и зарождения. Цирки Древнего Рима.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
3	История современного цирка. Филипп Астлей и конный цирк. От бродячей труппы к стационарному цирку. Формирование бсовременной классификации основных цирковых жанров.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
4	История клоунады: от древних шутов до клоуна Ассися	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
5	Модернизация цирка в России на рубеже 19-20 веков. Цирки Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных. Рождение «советского цирка». Архитектурные особенности советских цирковых зданий – стационаров.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
6	Российская цирковая режиссура от истоков возникновения до наших дней. Выдающиеся режиссёры в истории циркового искусства. Современные мировые цирковые режиссёры.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	
7	Важность социальной роли циркового искусства в обществе. Цирковая педагогика. Элементы цирка в социально- культурном воспитании детей и подростков.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с визуализацией	

--	--	--	--

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения таких заданий как *Анализ и обсуждение темы, творческое задание* являются практической подготовкой к зачету и экзамену. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения тестирования и опроса в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.2. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История эстрадного и циркового искусства».

Текущая аттестация проходит в формате тестирования

Сколько официально существует цирковых жанров

1. 6
2. 8 (правильно)
3. 11
4. 14

Какого советского клоуна называли «Солнечным»?

1. Карандаш
2. Леонид Енгибаров
3. Виталий Лазаренко
4. Олег Попов (правильно)

Как называется артистический выход в цирке?

1. Копфшпрунг
2. Лопинг
3. Форганг (правильно)
4. Антре

В каком году российский цирк стал государственным?

1. 1917
2. 1923
3. 1919 (правильно)
4. 1954

Как называют в цирке человека, объявляющего номера?

1. Конферансье
2. Шпрехшталмейстер
3. Тамада
4. Диктор

Сколько метров в диаметре должен быть канонический размер циркового манежа?

1. 13 (правильно)
2. 9
3. 21
4. 11

Каким основным навыком должен обладать артист в жанре эквилибр?

1. Ловкость рук
2. Прыгучесть
3. Актёрское мастерство
4. Чувство баланса (правильно)

Как называется спектакль в цирке, составленный из номеров одного или нескольких жанров, не связанных между собой определённым сквозным сюжетом?

1. Мюзикл
2. Пантомима
3. Дивертисмент (правильно)

4. Аттракцион

Основатели первых российских стационарных цирков?

1. Братья Запашные
2. Братья Сафроновы
3. Братья Дуровы
4. Братья Никитины (правильно)

Какое комическое амплуа считается прародителем Рыжего клоуна?

1. Пульчинелла
2. Пьеро
3. Август (правильно)
4. Петрушка

Промежуточная аттестация и Контроль обучающихся по дисциплине «История эстрадного и циркового искусства» проходит в формате зачета и экзамена. Состоит из двух частей. Вопросы по билетам и защита творческого задания. *Студент выполняет ряд заданий по защите. Задания:*

Творческие задания по дисциплине «Цирковое искусство»

1. Написать сценарий -экспликацию циркового номера с описанием жанра, трюковой, драматургической, хореографической, визуальной и музыкальной частей.
2. Написать сценарий -экспликацию циркового спектакля не на традиционной площадке цирка с описанием задействованных жанров, трюковой, драматургической, хореографической и музыкальной частей.
3. Написать сценарий -экспликацию клоунского номера с описанием персонажей, особенностей образов, трюковой, драматургической, хореографической, визуальной и музыкальной частей.
4. Написать сценарий -экспликацию новогоднего циркового спектакля с описанием задействованных жанров, трюковой, драматургической, хореографической и музыкальной частей.
5. Написать сценарий -экспликацию синтетического спектакля, в котором использованы элементы циркового искусства с описанием задействованных жанров, трюковой, драматургической, хореографической и музыкальной частей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА

1. Истоки возникновения эстрадного искусства в России
2. Понятие «Эстрада».
3. Концертная эстрада (ранее называемая дивертисментная)
4. Театральная эстрада
5. Праздничная эстрада
6. Истоки эстрадных жанров.
7. Эстрада после Октябрьской революции.
8. Формирование понятие «эстрада» (от латинского – подмостки) как направление в искусстве.
9. «Золотой век» - эстрада конца 50-х начала 60-х.
10. Советская эстрада. Идеологический характер и монополистический способ организации
11. Цирковое искусство и его специфика. Понятие и сущность

12. Зарождение цирковых жанров в античном Риме, Египте, Греции. Культурные и визуальные особенности первых представлений.
13. Цирк в ранние средние века. Особенности и специфика цирковых жанров раннего Средневековья IX—XIII веках.
14. Истоки клоунады. Комедия дель арте. Особенности и специфика. Главные персонажи и культурное влияние.
15. Жанры циркового искусства. Акробатика, клоунада, гимнастика, жонглирование, дрессура, эквилибристика, атлетика, иллюзия.
16. Зарождение современного цирка. Амфитеатр Филиппа Астлея и цирк Франкони.
17. Истоки российского циркового искусства. Народные гуляния на Руси. Скоморохи, гусельники. Образ Петрушки.
18. Конные цирки России 19 – начала 20 века. Цирки Чинизелли, Саламонского, братьев Никитиных.
19. Цирк после революции 1917 года. Национализация, создание первых государственных профессиональных цирковых организаций. Колхозные цирки.
20. Советский цирк во время ВОВ.
21. Режиссура цирка. Особенности и приёмы. Роль режиссера в построении циркового спектакля, номера. Выдающиеся режиссёры цирка.
22. Американский цирк. Барнум и братья Ринглинг. Особенности и ярчайшие представители цирковой культуры США.
23. ГУЦЭИ. История создания, выдающиеся педагоги и выпускники.
24. Феномен «советского цирка». Истоки зарождения, развитие, причина упадка. Выдающиеся представители: режиссёры, артисты, балетмейстеры, композиторы, драматурги.
25. Хореография в цирке. Особенности и приёмы. Роль балетмейстера в построении циркового спектакля, номера.
26. Музыка в цирке. Особенности и приёмы. Роль композитора, дирижёра, музыканта в построении циркового спектакля, номера. Цирковые жанры, тесно связанные с музыкальной составляющей.
27. Номер в цирке. Специфика, приёмы, драматургия, режиссура.
28. Артист цирка. Особенности и специфика обучения современного артиста цирка. Создание художественного образа. Необходимые качества и навыки.
29. Формы и виды циркового спектакля. Особенности драматургии, визуального и музыкального оформления.
30. Цирковая пантомима. История, особенности и степень влияния на историю циркового представления. Крупнейшие цирковые пантомимы.
31. Творческое пространство цирка. Характеристика и особенности. Потенциал для режиссёра, художника, композитора и исполнителя.
32. Цирк Дю Солей. История, особенности и характеристики. Современные зарубежные режиссёры, работающие с цирковым искусством.
33. Цирк в изобразительном искусстве.
34. Социально-культурная роль циркового искусства в обществе. История развития и современное состояние. Народные цирки и студии.

Экзамен ориентирован на проверку сформированности элементов компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-5), таких как

Уметь: Разрабатывать проекты и программы режиссуры театрализованных представлений; участвовать в реализации проектов и программ, анализировать результаты.

Владеть: Навыком выявления основных режиссерских проблем в организации театрализованных представлений.

Уметь: Разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.

Владеть: Применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.

Уметь: Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссерско-творческих программ, сопоставлять качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом, осуществлять монтаж технического оборудования и привязку его к конкретному режиссерскому замыслу.

Владеть: Разработкой сценарно-драматургических основ режиссерско-творческих программ, навыком осуществления самостоятельной постановки режиссерско-творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная

1. Рубб, А. А. Эстрада с точки зрения... : беседы реж. / А. А. Рубб ; Гос. Всерос. Дом нар. творчества. - М., 1993. - 259 с.
2. Жарков, А. Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технологии : учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч. 1 / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 187 с. - Библиогр.: с.185-186.
3. Эстрада России. Двадцатый век. Лексикон [Текст] : [энцикл. справ.] / Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: Ю. А. Дмитриев и др.; отв. ред. Е. Д. Уварова. - М. : Росспэн, 2000. - 782 с.,
4. Жандо, Д. История мирового цирка : пер. с фр. / Д. Жандо. - М. : Искусство, 1984. - 191 с. : ил.
5. Баринов, В. А. Трюк в цирке : монография : [учеб. пособие] / В. А. Баринов. - М. : [ООО "Редегир"], 2006. - 264 с.
6. А. Рубб - «Феномен эстрадной режиссуры». Москва, 2001г.
7. Богданов И. А. – «Постановка эстрадного номера». Санкт-Петербург, 2004г.
8. Словарь «Режиссура массового театрализованного действия». Пермь, 1999г.
9. Уварова Е. Д «Эстрада в России». Лексикон/под. Ред.-М.:РОССПЭН, 2000.-124 с;

Дополнительная

1. Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики. Л.: Искусство, 1987.
2. Клитин С. «Золотой век» европейской эстрады: исторический и теоретический анализ: Автореф.дис.докт.искусствовед. М., 1991.
3. Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады М, 1958.
4. Нестьев И. Звезды русской эстрады. М., 1970.
5. Ратнер А.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М.. 1980.
6. Театрализованные праздники и зрелища 1964-1972. Авт. предисл. М.И.Царев. Ред. сост. Б.Н.Глан. М.: Искусство, 1976.
7. Шароев И. Многоликая эстрада. М.: ВАГРИУС, 1995.
8. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917-1945). М.: Искусство, 1983.

Дополнительная:

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
- ООО «Издательство Лань»
- ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа»
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. (2ч) - Этапы развития эстрадного искусства

- *Эстрада 1920-х начало начало 50-х годов.*
- *Развитие эстрадного искусства в середине 50-х – начало 80-х гг.*
- *Эстрада 80-х гг.*
- *Эстрада 90-х*
- *2000-е. Эстрада или шоу-бизнес?*

Тема 2. (2 ч) Номер как основа эстрадного искусства

- *Номер.*
- *Виды и жанры номеров*
- *Разговорные (или речевые) номера.*
- *Музыкальные номер*
- *Пластико-хореографические номера*
- *Смешанные номера*
- *Оригинальные номера.*

Тема 3. (2 ч) Основные жанры оригинальных эстрадных номеров

- *Драматургия оригинального номера*
- *Тема и трюк в сюжетном номере.*
- *Музыкально – шумовое оформление в оригинальном номере*
- *Стилистика оригинального номера*

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка реферата и доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, написание творческой заявки и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word,

Excel,

Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения лекционных, семинарских занятий по дисциплине используются аудитории, оснащённые оборудованием, необходимым для демонстрации видео-, аудиоматериала, презентаций.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);

оборудование технических условий (при необходимости);

сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);

организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП по направлению и профилю подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Составители программы: Профессор, к.п.н. Комарова М.В., профессор Калмыков А.Д., преподаватель Князьков С.Е.