

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Свешникова Ирина Геннадиевна, канд. филос. наук, доцент
Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор

Рецензент:

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия
Трудоёмкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Философия» опирается на материал дисциплин «История», «Мифология».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	4	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Экзамен
	Всего: 60 час.	4	44	3 / 108	
Заочная	7 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 12 час.	4	92	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века

Тема 1.1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ. Философия — универсальная теоретическая форма отношения к миру и его постижения. Своеобразие философского познания: радикальность философских проблем, нацеленность на целостный смысловой анализ бытия.

Теоретическое мышление как главный инструмент философского познания. Различие философской и научной истины. Неприменимость к философии понятия прогресса.

Соотнесенность философии с мифологией и религией. Философское понятие и художественный образ. Понятие философии и религиозное представление.

Истоки человеческой потребности в философии. Философствование как личностный акт.

Тема 1.2. ДОСОКРАТОВСКАЯ АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ: КОСМОС И БЫТИЕ. Специфика античного философствования. Телесность и одушевленность античного космоса.

Милетская школа натурфилософии. Поиски первоначала: "вода" Фалеса, "воздух" Анаксимена, "апейрон" Анаксимандра.

Пифагор: число, мера и гармония как основные закономерности бытия. Проблема души и душевной жизни человека. Пифагорейский союз и пифагорейский образ жизни.

Гераклит Эфесский — первый диалектик античности. Мир как вечный процесс, обретающий единство в борьбе контрастов. Космос — "вечно живой огонь". Всеобщность отрицания, вражды, распри, превращения. Логос как закон изменения, "разум мира".

Демокрит: учение об атомах и пустоте.

Эмпедокл: поиски "корней всех вещей". Учение о четырех элементах. Любовь и Вражда как движущие силы мира.

Анаксагор: «все заключается во всем». "Гомеомерии" как семена вещества. "Сущее бесконечно". "Нус" (Ум) — разумная движущая сила мира.

Тема 1.3. СОФИСТЫ И СОКРАТ: ОТ КОСМОСА К ЧЕЛОВЕКУ. Софистика как явление философии и культуры. Противоположность софиста (мудреца) философу — любителю мудрости. Софисты как первые платные учителя философии. Субъективная диалектика софистов. Протагор: "человек есть мера всех вещей". Вклад софистов в отработку форм логического рассуждения и доказательства.

Сократ: философия как искусство жизни. "Познай самого себя" и "Я знаю, что я ничего не знаю" — исходные постулаты Сократа. Борьба с софистами: поиски абсолютной безусловной истины. Сократический метод как диалектика в действии: от иронии к майевтике. "Добродетель есть знание". Бессмертие души и ответственность человека как разумного существа перед высшим богом — истиной.

Сократическая школа киников: Антисфен и Диоген Синопский. Киник как "безумствующий Сократ". Свобода — высшее благо. Бегство от всех социальных связей и зависимостей. Идеалы опрощения, естественности, аскетизма. Космополитизм киников.

Сократическая школа киренаиков: Аристипп. Свобода от условностей. Протест против общепринятых нравственных норм во имя раскрепощения живой человеческой природы. Наслаждение как высшее благо.

Тема 1.4. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ: ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ Платон: устремленность к познанию сущности и содержания истинного бытия. Роль Сократа в человеческой и философской судьбе Платона.

От критики чувственного знания в теории идей. Мир вещей и мир идей, преходящее и вечное, становящееся и пребывающее. Восхождение к миру идей с помощью философского

Эроса. Идея как умопостигаемая сущность предмета, его смысл. Эрос как стремление к вечной идеальной форме бытия, духовное рождение человека.

Вечность и бессмертность души. Душа как посредник между миром идей и миром вещей. Знание как припоминание. Миф о пещере. Философия — искусство очищения души, ее освобождения от тела.

Социально-политическая концепция Платона. Идеальное государство, его структура и законы. Роль и место искусства в идеальном государстве Платона.

Аристотель: философия "первых начал и причин". Проблема субстанции. Форма, материя, движение и цель — принципы структуры всякой вещи.

Разработка Аристотелем основных философских категорий. Логика, учение о силлогизме, доказательстве, формулировка основных законов формальной логики.

Психология Аристотеля: структура души.

Этика Аристотеля: добродетель как способность поступать наилучшим образом. "Золотая середина" — отличительный признак нравственного поступка. Идеал моральной деятельности — активный разум.

"Полития" Аристотеля. "Человек — общественное животное". Проблема совершенного государства и совершенного гражданина. Идеал разумного устройства: преобладание "среднего элемента". Разумный эгоизм как принцип социального общения: "живи в меру щедро".

Тема 1.5. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Эпикур: удовольствие как цель жизни. Истинное удовольствие как отсутствие страдания. Свобода от страха перед смертью, Богами, природной необходимостью. Самоценность индивидуальной жизни, ее направленность на себя. "Живи незаметно". Атараксия, невозмутимость и безмятежность духа как идеал эпикурейского образа жизни.

Стоицизм: Зенон, Марк Аврелий, Луций Анней Сенека. Утверждение фатальной необходимости природных процессов и человеческой судьбы. Дилемма внутренней и внешней жизни: принцип абсолютной внутренней свободы человека. Апатия как бесстрастность к внешнему и вынужденному. Умеренность, мужество, рассудительность как долг человека перед своей жизнью.

Скептицизм: Пиррон, Тимон, Секст-Эмпирик. "Истинно ничего не существует". Разочарование в возможностях объективного знания о мире. Воздержание от догматических утверждающих высказываний. Невозмутимость и умеренность в практике.

Неоплатонизм: Плотин. Многоступенчатая модель бытия.- Единое, Ум, Душа. Единое как непостижимое рациональным способом основание бытия. Понятие эманации. Двойственная природа человека. Душа и ее путь к вечности. Этапы очищения души. Прорыв к Единому через интеллектуальную интуицию. Иррациональный мистический экстаз как упоение мышления самим собой.

Тема 1.6. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ Средневековая философия и философия античности: качественное отличие и преемственность. Характерные черты средневекового стиля мышления. Христианство и средневековая философия.

Аврелий Августин: новое измерение философии. "Верю, чтобы понимать". Истина и знание: высший разум как мышление Бога. Бог как абсолютное бытие. Космос как творение Бога. Время и его измерение. Открытие глубин человеческой души: свобода воли, совесть, Божественная благодать. "Исповедь" Августина Блаженного — величайшее произведение средних веков. Философия истории: "град земной" и "град Божий".

"Последний римлянин" Северин Боэций. Вклад Боэция в сохранение культурного наследия античности. Логика как искусство рассуждения. Проблема Фортуны и Божественного промысла: дилемма временного и вечного. "Утешение философией" как высшее благо.

"Ангельский доктор" Фома Аквинский. Примирение науки и теологии, веры и разума. "Философия — служанка богословия". Теория бытия: сущность и существование,

материя и форма, потенция и акт. Доказательства бытия Бога. Человек как единство души и тела в их гармонии. Этика Фомы: наличие зла в мире и теодицея.

Тема 1.7. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения. Связь с античностью. Отношение к ценностям средних веков. Творческий пафос Возрождения. Возрожденческий титанизм и его "обратная сторона".

Пантеистическая философия Николая Кузанского. Бог как актуальная бесконечность. Бытие Бога в мире как бытие мира в Боге. Человек как микрокосм. Познавательные способности человека и проблема "ученого незнания".

Социально-политическая концепция Никколо Макиавелли. Человек в системе общественных отношений и деятельности. Расхождение сущего и должного. Личность и обстоятельства. Нравственные постулаты и политическая выгода. Концепция личности в системе власти "казаться — то же самое, что быть".

Ренессансный скептицизм Мишеля Монтеня. Человек и познание: "а что я знаю"?

Индивидуальность и ее внутренний мир: "постичь свою сущность". Жизнь как занятие и искусство.

Тема 1.8. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Общие закономерности философского рационализма Нового времени. Научный идеал в философии.

Френсис Бэкон: "великое восстановление наук", "Знание — сила". Демократизация истины. Необходимость изучения природы. Индуктивный метод Бэкона. Очищение разума от влияния страстей и воли: учение о "призраках" ("идолах") человеческого познания.

Рене Декарт: рационалистический метод в философии. Методическое сомнение и проблема достоверного знания. Доказательство бытия Бога и бессмертия души.

Психофизическая проблема. Учение о страстях и правила морального поведения. Картезианство и его значение в истории философии.

"Этика" Бенедикта Спинозы. Субстанция Бог-Природа. Атрибуты субстанции: мышление и протяженность. Человек как модус Бога или Природы. Логическое бессмертие человека. Учение об аффектах, разум как высшая страсть. Понятие интеллектуальной интуиции. Свобода как осознанная необходимость. "Смотреть на все с точки зрения вечности".

Религиозно-мистическая концепция человека у Блеза Паскаля. Бессилие разума перед лицом бесконечности. Парадокс человека: борьба разума и страстей, его ничтожество и величие. Смерть — трагическая проблема человеческой жизни. Человек - "мыслящий тростник". Религия как разрешение всех противоречий человеческого существования. Знаменитое "пари Паскаля". Паскаль - предтеча философии экзистенциализма.

Тема 1.9. АНГЛИЙСКАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII—XVIII веков

Томас Гоббс: философия как вычисление. Механистическая антропология, жизнь есть движение "машины человеческого тела". Проблема свободы человека. Учение об обществе и государстве. Эгоистическая природа человека. Естественное состояние как "война против всех". Концепция общественного договора. Государство ("Левиафан") как искусственное создание человеческой культуры. Историческое первенство права перед моралью. Этика разумного эгоизма.

Эмпирическая гносеология Джона Локка. Критика концепции "врожденных идей". Опытное происхождение знания: человеческая душа от рождения — "белая бумага". Опыт внешний и внутренний. Концепция первичных и вторичных качеств. "Иметь идеи и воспринимать — одно и то же".

Джордж Беркли: "материя стесняет и затрудняет нас". Опровержение материализма с позиций сенсуализма. "Существовать — значит быть воспринимаемым". Вещи как комплекс ощущений. Проблема Бога и духовной субстанции. Бог и "духи" (души). Духи и идея.

Скептицизм Давида Юма. Анализ структуры опыта. Концепция причинности. Отношение к интеллекту. Субъективизм и агностицизм Юма: "у нас есть только впечатления и идеи". Юм и религия. Философия Юма — тупик сенсуализма.

Тема 1.10. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ Специфика просветительского рационализма. Натурализм Просвещения. Исторический и гносеологический оптимизм просветительских концепций. Значение "Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел" ДАламбера и Дидро.

Система природы Поля Гольбаха. Трактовка причинности, случайности и необходимости. Гольбах — "личный враг господина Бога".

"Деизм разума" Вольтера. Каузальность в природе и свободе человека. Философия истории Вольтера. Философское значение "разрушительного смеха" Вольтера.

Дени Дидро — вдохновитель "Энциклопедии". Материалистическая концепция природы. "Человек — инструмент, одаренный способностью ощущать и памятью". Страсти человека и проблема их гармонизации. Религия и нравственность. Философия искусства Дидро. Скептицизм Дидро как вариант бескорыстного исследования.

Жан-Жак Руссо: проблема противоречивости культурно-исторического прогресса. Руссо как критик буржуазной цивилизации. Социальная философия Руссо: "естественное состояние" — происхождение социального неравенства — "общественное состояние". Смысл политического идеала Руссо "назад к природе". Руссо как воспитатель: пути совершенствования человека. Руссо и Французская буржуазная революция.

Тема 1.11. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Иммануил Кант: критика "чистого разума". Основные положения теоретической философии Канта: понятия феномена и ноумена, пространство и время как априорные формы чувственности. Практическая философия Канта: умопостигаемый мир, его основные принципы. Свобода и причинность. Свобода и нравственность. Этика долга против этики счастья. Самоценность человеческой личности. Категорический императив Канта. Религия только в пределах разума.

Наукоучение Иоганна-Готтлиба Фихте. Назначение философии. Фундаментальность нравственно-практического отношения к миру. Деятельность как универсальный философский принцип. Самосознание как акт свободы. Диалектика взаимоотношений Я и Не-Я.

Фридрих Шеллинг: от философии природы к трансцендентальному идеализму. Природа, жизнь, мировая душа. Ступени интеллектуального созерцания. Искусство как высшая форма познания. Философия тождества: проблема совпадения субъекта и объекта. Понятие Абсолюта.

Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель: от феноменологии духа к науке логики. Образ "являющегося духа". Мир рассудка и конфликт самосознаний. Загадки, страдания и высоты "Духа". Диалектическая логика Гегеля. Противоречие, противоположность, логика развертывания категорий. Понятие и идея. Идея и природа. Философия истории Гегеля. Абсолютная идея как смысл исторического процесса. Логическое и историческое. "Хитрость мирового разума" и индивидуальная человеческая жизнь. Противоречие метода и системы Гегеля.

Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. "Сущность христианства". Бог как отчуждение человеческого духа. Антропологический материализм Фейербаха: человек — сын природы. Бытие предшествует мышлению. Проблема Я и Ты. Религия любви: "человек человеку — Бог". Роль концепции Фейербаха в формировании философии марксизма.

Тема 1.12. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ К. МАРКСА Природа и человек. Труд как родовая жизнь человека. Отчуждение труда и его последствия. Религия, идеология и государство как превращенные формы мира человека. Поиски пружин исторического процесса. Превращение "критики неба" в "критику земли". Логика освобождения человека от всех порабощающих его социальных форм. Задача человека — стать господином природы, самого себя, своих общественных отношений. Коммунизм как "реальный гуманизм" и создание "подлинно человеческих форм общения". Противоречия и тупики марксистской мысли. Место марксизма в истории философии.

Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков.

Тема 2.1. ФИЛОСОФИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА Серен Кьеркегор — Анти-Гегель современной философии. Истина как субъективность. Смерть и страх смерти. Жизнь как болезнь к смерти. Личность и состояние отчаяния. Столкновение трех экзистенциальных альтернатив: наслаждение, долг, вера. Тупики эстетической стадии. Меланхолия и проблема выбора себя в статусе Духа, Этическая стадия "или-или", различение добра и зла. Вина, раскаяние, грех. Религиозная стадия: устранение разума как преграды на пути к вере. Страх и трепет, вера в абсурд.

Артур Шопенгауэр: мир как воля и представление. Синтез западных и восточных традиций философствования. Воля как "вещь в себе" и как "воля к жизни". Человек как объективация воли. Проблема сущности человека и его свободы. Конфликт воли и интеллекта.

Жизнь как страдание и смерть как освобождение. Человек перед выбором: утверждение или отрицание воли? Мотив и квиетив. Аскеза как путь в нирвану.

Фридрих Ницше: по ту сторону добра и зла. Ницше и христианство: "Бог умер". Жизнь — эксперимент познающего. Дионисийское и аполлоновское в культуре. Трагедия современной культуры. Генеалогия морали и переоценка ценностей. Зло как творческая сила. Человек как тварь и творец. Сверхчеловек Ницше. Своеобразие стиля Ницше, Ницше как художник и музыкант.

Тема 2.2. ПСИХОАНАЛИЗ Зигмунд Фрейд: концепция бессознательного. Структура личности: ОНО, Я и СВЕРХ-Я. Столкновение принципа удовольствия с принципом реальности. Невроз как порождение цивилизации. Теория "вытеснения". Замаскированные формы проявления бессознательного. Либи́до, Эрос и Танатос. Проблема детской сексуальности. Комплекс Эдипа и комплекс Электры. Сублимация сексуальности и агрессивности как спасение от неврозов и безумия. Искусство и психоанализ. Практический психоанализ как лечебная психотерапия.

Карл Густав Юнг: концепция архетипа. Дологическая и логическая формы мышления. Отказ от доминанты либи́до. Бессознательное как мифологическое, социальное и коллективное. Природа художественного воображения. Психология и художественное творчество. Смысл искусства и творчества. Психологические типы личности.

Тема 2.3. НЕОФРЕЙДИЗМ Эрих Фромм: человек как незавершенное существо, стремящееся к оптимальному развитию. Экзистенциальные дихотомии сущности человека. Специфически-видовые психологические потребности человека. Пути из больного общества. Понятие социального характера. Типы социального характера. Модус бытия и модус обладания. Понятие продуктивности. "Быть" — единственная продуктивная позиция человека. "Человек для самого себя, любовь к себе и эгоизм. Любовь как проблема человеческой жизни. Искусство любить. Концепция "нового человека". Свобода и "бегство от нее".

Фромм и Фрейд: психоанализ в интерпретации Фромма.

Тема 2.4. ФИЛОСОФСКОЕ АНТРОПОЛОГИЯ Макс Шелер: положение человека в космосе. Специфика сущностно-человеческого. Человек как дух. Взаимоотношения духа и витальной сферы. Дух и жизнь. Человек и мир. Человеческая духовность как становление и самоосуществление "сущего". Человеческое сердце как место встречи с Богом. Понятие "неокончательного, становящегося Бога". Аксиология Шелера.

Пьер Тейяр де Шарден: феномен человека. История человечества как развитие сознания. Логика восхождения к духу: преджизнь-жизнь-мысль-сверхжизнь. Точка Омега как начало и конец человеческой истории. Любовь как космическая энергия. Ноосфера как мир бессмертных сознаний.

Тема 2.5. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Эдмунд Гуссерль и феноменологическое движение. Феноменология как концепция метода: "назад к вещам!" Поиск "стабильных очевидностей". Феноменология как наука о сущностях. Интуиция факта и интуиция сущности. Эйдетическая интуиция как предзнание сущностей.

Интенциональность как осознаваемость и представляемость. Феноменологическая редукция: "эпохе", "ноэзис", "ноэма". Соотношение сознания, переживания, содержания. Проблема смысла и осмысления. Значимость мира для меня. Неабсолютность любой объективности. Принципиальная незавершенность феноменологической редукции.

Тема 2.6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ Мартин Хайдеггер: от феноменологии к экзистенциализму. Философия бытия. Здесь-бытие и экзистенциальная аналитика. Понятие экзистенции. Человек — конечное, неповторимое, временное существо. Личность как "чувство времени". Духовный опыт неповторимой смертной личности: страх, забота, совесть, вина, решимость. Поиски истины через "вслушивание в бытие". Язык как дом бытия. Топология бытия.

Карл Ясперс: человек и история. Понятие ситуации. Человек как экзистенция. Экзистенция и Бог. Экзистенция и разум. Экзистенция и свобода. Понятие философской веры. Единство мирового исторического процесса и его духовная составляющая. Особая роль философии в современной культуре.

Жан-Поль Сартр: формы проявления бытия в человеческой реальности. "Бытие-в-себе", "бытие-для-себя", "бытие-для-другого". Бытие и Ничто. "Бога нет и все умирают". Свобода как неотчуждаемая сущность человека. Проблема Другого. "Ад — это другие". Мазохизм, садизм и любовь как формы общения.

Альбер Камю: моралистика удела человеческого. Абсурдный человек. "Я бунтую, следовательно, я существую". Трагизм переживания смерти Бога. Абсурд как конечная правда человеческого удела. Экзистенциальное мужество перед лицом Хаоса. Проблема свободы. Одиночество и свобода.

Тема 2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА Особенности испанской философии. Вождь испанской философии современности Мигель Унамуно, "испанский Паскаль", "брат Кьеркегора".

Хосе Ортега-и-Гассет: человек и реальный мир. Я как совокупность "Я и мои обстоятельства". Понятие личной перспективы мира. Жизнь как единство драматического динамизма между человеком и миром. Время как судьба. Жизнь как беспокойство и устремленность в будущее. Человек — это не природа, а история. Социальные взгляды Ортеги. "Восстание масс". Массы и элита. Дилемма прав и обязанностей. Дегуманизация современного искусства. Философские размышления о любви и свободе воли.

Тема 2.8. ФИЛОСОФИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА Постмодернизм как своеобразное продолжение авангардистских экспериментов начала XX века. Постмодернизм как завершившаяся классика. Отказ от традиционных претензий на четко артикулированную истину. Констатация исчерпанности творческих потенций культуры.

Мишель Фуко: отказ от гегельянства как исходная установка. Преодоление интеллигибельной универсальности гегельянства. Переосмысление проблемы взаимных отношений элементов системы: «субъект-познание-мир». Субъект как фокус самотрансформаций. Язык, текст, дискурс — универсальный принцип.

Ролан Барт: проблема языка в контексте проблемы обоснования знания. Принципы и методы обоснования знания. Язык как условие познания феноменов «сознания», «бытия» и т.п. Проблема «письма». Синтагматические, парагматические и символические отношения в концепции «письма». Массовая коммуникация: чтение и письмо в контексте «социологии». «Вещи» и «смысл вещей»: проблема отношения.

Жак Деррида: «деконструкция» как деструкция метафизики. Понятие «логоцентризма». Идея «differance». Игра присутствия/отсутствия. Желание «нового начала» и возвращения к истокам — неизбежный эффект игр означения.

Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века

Тема 3.1. РУССКАЯ ФИЛОСОФСКОЕ МЫСЛЬ XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Общие представления о предыстории русской философии. Исторические судьбы развития философии в России. Православие и судьба русской философии. Периодизация этапов.

Национальная специфика и характерные особенности русского философствования. Взаимоотношения русской философии с философской традицией Запада.

Г.С. Сковорода: "русский Сократ". Религиозный мистицизм. Жизнь как странствие. Поиски сокровенной истины бытия. Учение о двух слоях бытия: "везде видеть двое". Истинный человек — это сердце. Самопознание как начало мудрости: "познать себя и уразуметь Бога — один труд". Этика Сковороды: "найти самого себя". Борьба с пленом эмпирического мира, его "клейкой стихийностью".

Философские искания в светской культуре XVIII века. Русское вольтерьянство: скептицизм, нигилистическое вольнодумство, атеизм. Русское Просвещение: гуманизм, история, национальное самосознание. А.Н.Радищев: творческий синтез западных философских концепций. Опыт как основание естественного познания. Реальность материи. Естественная социальность человека. М.В. Ломоносов: "русский Ньютон". Универсализм и энциклопедизм вольного философствования Ломоносова.

Русское масонство: И.Г. Шварц, И.В. Лопухин. Ученик о сокровенной жизни в человеке. Внутренняя Церковь. Пробуждение сердца. Аскетическая традиция оккультизма.

Философская жизнь в России первой четверти XIX века. Русское шеллингианство, философия природы Д. Велланского. Московский кружок "любомудров": В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский и др. Философия как истинная поэзия. Осознание необходимости построения самостоятельной русской философии. Эстетизм и нравственная напряженность "Общества любомудров". Критика философии и культуры Запада. "XIX век принадлежит России".

Тема 3.2. ЗАПАДНИЧЕСТВО: П.Я. ЧААДАЕВА, А.И. Герцен Петр Яковлевич Чаадаев: христианская историософия. Промысел в истории. Установление Царства Божьего на земле. Христианство — космическая сила. Проблема западничества Чаадаева.

Человек как духовная природа. Самость — повреждение человеческой природы. Неприятие индивидуальной обособленности и автономности человеческого разума. Социальный мистицизм Чаадаева. Идея "вселенского сознания".

Тема России и ее предназначения. Начала и концы рассуждений Чаадаева: от "Россия, как она есть, равна нулю" до признания ее "умственным средоточием Европы" в будущем. Провиденциальность долгой отсталости и изолированности России. Критическое осмысление собственного исторического опыта и культурного прошлого Европы как настоятельная задача России.

Александр Иванович Герцен: трагический атеист в русской философии. Герценовский стиль философствования. Душевная драма Герцена.

История и человеческая личность. Этический идеализм Герцена. Мучительное переживание столкновения идеальных запросов человеческого духа со слепой необходимостью природы. Персонализм и принципиальный алогизм герценовской философии истории. Отсутствие смысла в управлении

индивидуальной жизнью. Идеал нравственной личности: "спасти нечто свое из вихря случайности".

Эстетизм мировоззрения Герцена. Эстетическое неприятие буржуазной культуры Запада. Вера в Россию как спасение от нравственной гибели. Специфика русской темы у Герцена.

Тема 3.3. НАЧАЛО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА: ХОМЯКОВ И КИРЕЕВСКИЙ Алексей Степанович Хомяков: понятие Церкви. Церковь как полнота истины, "единство благодати, живущей во многих". Свобода — функция Церкви как организма, Бессилие и внутренний разлад индивидуализма. Примат социального целого. Проблема целостности человека. Учение о "живом знании". Всецелая истина и целостный разум. Истина как результат "совокупности мышлений, связанных любовью". Критика рассудочного рационализма Запада. Православие как особый национально-психический тип веры. Вселенская миссия православной России.

Иван Васильевич Киреевский: проблема духовной жизни. Противопоставление христианского просвещения западному рационализму. Человек внутренний и человек внешний. Понятие "единого корня разумения". Духовный идеал личности как собирание воедино всех сил души. Иерархический примат в человеке нравственной сферы. Верующее мышление как единственно верный путь приобщения к реальности. Критика неверия и внеморальности западного рационализма. Идея восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного разумения.

Тема 3.4. ПОЗДНИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ: ДАНИЛЕВСКИЙ, ЛЕОНТЬЕВ, РОЗАНОВ

Николай Яковлевич Данилевский: проблема культурно-исторического типа. Законы их движения и развития: одно- и двухосновные культурно-исторические типы. Проблема общечеловеческого. Славянский тип и его развитие. Россия и Европа. Россия и Восток; Два потока всемирной истории. Славянская культура как четырехосновный культурно-исторический тип. Идея славянства как высшая для каждого славянина.

Константин Николаевич Леонтьев: эстетическое понимание истории. Проблема испорченности современной культуры и современного человека. Имморализм Леонтьева. Неприятие демократии, прогресса, либеральных общественных теорий. Апология государственности. Оправдание деспотизма и насилия. Бессилие морали перед логикой общественно-политического развития. Теория "триединого процесса". Проблема самобытности России и специфика ее национально-исторического развития.

Василий Васильевич Розанов: "святое чудо бытия". Бог и мир в их соотношении. Христианство историческое и христианство истинное: от Голгофы к Вифлеему. Жизнь человека в мире и его связь с природой. Любовь к естеству. Метафизика пола: пол и личность, пол и ум, пол и Бог. Пол как душа человека. Мистическая природа семьи как сферы личного творчества. Космоцентризм Розанова. Розанов и революция: апокалипсис нашего времени.

Тема 3.5. РУССКИЙ КОСМИЗМ Николай Федорович Федоров: философия общего дела. Синтез идей христианства, натурализма, Просвещения. Критика "бездейственного знания". Философия как проект "долженствующего быть". Проблема спасения вселенной силами человечества. Социальные вопросы общества в статусе "астрофизических". Человек как гражданин Земли. Антропология Федорова: небратское состояние мира, неродственность природы людям, смерть как неправда. Проблема "воскрешения усопших" как преодоление "неправды смерти". Идея "трудового соучастия" всех и со всеми в деле спасения мира. Эстетические идеи Федорова: место искусства в осуществлении "общего дела". Представители русского естественно-научного космизма: К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский: основные идеи.

Тема 3.6. ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА В.С. СОЛОВЬЕВА Владимир Сергеевич Соловьев: проблема цельного знания как синтеза философии, науки и религии. Цельная жизнь как сверхзадача философии. Вера и разум, философия как функция религиозной сферы.

Метафизика "всеединства": Абсолют и космос, Абсолют и мир. Развитие человечества как взаимодействие Бога и человека. Двуприродность человека. История как процесс одухотворения человека. Мировая душа как коренная стихия бытия. София как божественная идея. Аспекты космическо-антропологической Софии. Космология Соловьева. Хаос и творение.

Антропология В. Соловьева: доктрина Богочеловечества. Человек как духовный центр мироздания. Утверждение в самости как грехопадение. Искание Бога как возвращение к своему собственному первоначальному содержанию. Человечество как единое существо. София — идеальное человечество.

Нравственная философия Соловьева: оправдание добра. Добро как смысл жизни. Стыд, жалость и благоговение как первичные данные нравственности. Смысл любви.

Эстетические взгляды Соловьева: общий смысл искусства. Красота в природе и искусстве. Теургическая миссия искусства.

Славянофилы, западники и В. Соловьев. Национальный вопрос у Соловьева. Критика византийско-московского православия. Идея вселенской церкви. Учение о теократии и разочарование в ней.

Жизненная драма В. Соловьева. "Три разговора".

Тема 3.7. МЕТАФИЗИКА ВСЕЕДИНСТВА: ФЛОРЕНСКИЙ, БУЛГАКОВ, КАРСАВИН Павел Александрович Флоренский: столп и утверждение истины. Антиномизм и расколость разума в силу греховности человека. Роль разумной интуиции в восприятии глубин бытия. Подвиг веры в постижении горнего мира. Проблема Абсолюта. Истина как разумная реальность и реальная разумность. Космология отца Павла. Космос и его тайна. Проблема тварного бытия. Идеи как ноуменальные зерна вещей. Космос как живое целое. София как идеальная личность мира, ангел-хранитель твари. Софийность мира. Тема искусства, художественного пространства и времени у Флоренского.

Сергей Николаевич Булгаков: от марксизма к идеализму. Путь религиозного самоопределения отца Сергия. Религиозное сознание и его природа. Вера как вопрос человека и ответ Бога. Соотношение Абсолюта и бытия. Антиномия земного и божественного. София как посредница между Богом и миром, Творцом и тварью. София Божественная и София тварная. Софийность всякого творения и критерии софийности. Смысл и направленность истории. Искусство и теургия.

Лев Платонович Карсавин: метафизика всеединства и оригинальная философско-историческая концепция. Методологическая доктрина метафизики всеединства. Раскрытие гармонического устройства бытия как совершенного единства множества элементов. Учение о познании.

Учение о симфонических личностях. Личностный характер всего бытия. Личность и «лицо». Три способа осуществления личности. Понятие социальной личности. Функции социальной личности. Динамический аспект функциональности личности. Аспект великой социальной личности – человечество.

Философия истории. «Социально-деятельное человечество» как субъект и предмет исторической науки. Категория развития. Исторические индивиды. Понятие «индивидуации» высшего субъекта. Осуществление мирового всеединства как абсолютной индивидуальности.

Тема 3.8. РЕЛИГИОЗНЫЙ НЕОРОМАНТИЗМ Н.А. БЕРДЯЕВА Николай Александрович Бердяев: философ свободы. Наука как послушание и философия как творчество. Место человека в космосе. Творчество как долг и основная задача жизни. Ступени этической эволюции: этика закона, этика искупления, этика творчества. Творчество как Эрос божественного. Проблема свободы. Эрос и личность. Философия пола и любви.

Философия истории Бердяева. О сущности исторического. Небесная история. Бог и человек, время и личность. Судьбы человеческой цивилизации. Учение о программе и конце истории.

Осмысление путей развития России. Судьба России. Русская идея. Интеллигенция и революция. Истоки и смысл русского коммунизма.

Тема 3.9. ИРРАЦИОНАЛИЗМ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: ЛЕВ ШЕСТОВ Лев Шестов: дилемма рационализма и откровения. Шестов — "русский брат Кьеркегора". Шестов и экзистенциализм. Концы и начала философии Шестова. Путь к Творцу. Вера как свобода. Автономия разума как его тирания. Несоизмеримость знания с подлинной реальностью. Проблема непостижимого. Отрицание необходимости и закона. Истина как единичное. Отрицание рационалистической этики. Переживание иррациональности бытия. Понятие беспочвенности. Жизнь как мистерия. Лев Шестов как литературный критик и историк философии.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	25	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	16
Тема 1.1	3	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	16
Тема 1.2	2	-	-									
Тема 1.3	2	-	-									
Тема 1.4	2	-	-									
Тема 1.5	2	-	-									
Тема 1.6	2	-	-									
Тема 1.7	2	-	-									
Тема 1.8	2	-	-									
Тема 1.9	2	-	-									
Тема 1.10	2	-	-									
Тема 1.11	2	-	-									
Тема 1.12	2	-	-									
Раздел 2	25	-	-	25	-	-	-	-	4	-	-	10
Тема 2.1	4	-	-	25	-	-	-	-	4	-	-	10
Тема 2.2	3	-	-									
Тема 2.3	3	-	-									
Тема 2.4	4	-	-									
Тема 2.5	3	-	-									
Тема 2.6	4	-	-									
Тема 2.7	2	-	-									
Тема 2.8	2	-	-									
Раздел 3	12	-	-	15	-	-	-	-	4	-	-	66
Тема 3.1	2	-	-	15	-	-	-	-	4	-	-	66
Тема 3.2	2	-	-									
Тема 3.4	2	-	-									
Тема 3.5	2	-	-									
Тема 3.6	2	-	-									
Тема 3.7	1	-	-									
Тема 3.8	1	-	-									
Всего	60	-	-	44	-	-	-	-	12	-	-	92
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	4			-
ВСЕГО	108				-				108			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактровка искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. «Человек для самого себя» Э. Фромма.
16. Проблема «Я и Другие» в творчестве Ж.-П. Сартра.
17. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
18. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
19. «Национальная идея» в русской философии.
20. Иррационализм русской философии.
21. Проблема смысла жизни в русской философии.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.

21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.

Вопросы к экзамену:

23. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
24. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
25. Рационалистический метод Р. Декарта.
26. Философская концепция Б. Спинозы.
27. Философские взгляды Б. Паскаля.
28. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
29. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
30. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
31. Критицизм И. Канта.
32. Метафизика нравственности И. Канта.
33. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
34. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
35. Материализм Л. Фейербаха.
36. Социальная философия К. Маркса.
37. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
38. Философская концепция А. Шопенгауэра.
39. Философия Ф. Ницше.
40. Психоанализ З. Фрейда.
41. Аналитическая психология К. Юнга.
42. Неофрейдизм Э. Фромма.
43. Основные идеи философской антропологии XX века.
44. Феноменологическая философия.
45. Рациовитализм Х. Ортеги-и-Гассета.
46. Философия экзистенциализма.
47. Основные идеи философии постмодернизма.
48. Характеристика русской философии XVIII – XX вв.
49. Философские идеи славянофилов и западников.
50. Владимир Соловьёв и его время.
52. Метафизика любви Льва Карсавина.
52. Особенности русского неоромантизма.
53. Экзистенциализм Льва Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Августин Аврелий Исповедь./Августин Аврелий.- М.: Наука, 2006.-448 с.
2. Антология кинизма.-М.: Наука, 1996.-332 с.
3. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
-Т.1. Философия древности и средневековья. – 576 с. ;
-Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения до эпохи Просвещения. – 760 с. ;
-Т.3. Буржуазная философия конца XVIII века – первой трети XIX века. – 760 с.
4. Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья: в 2 т. – СПб: РХГИ, 2001-2002. – Т.1. – 539 с.; Т.2. – 635 с.

5. Аристотель Никомахова этика. Политика // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С. 53-294, 375-644
6. Барт, Р. Мифологии. / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008.-352 с.
7. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. – 383 с.
8. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. – 601 с.
9. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев. – М.: Изд-во Шевчук В., 2000. – 543 с.
10. Беркли, Д. Трактат о принципах человеческого знания // Соч. – М.: Мысль, 1978. – С. 149-248
11. Вольтер Философский словарь / Вольтер. – М.: Наука, 1989. – 715 с.
12. Гегель, Г. Лекции по философии истории / Г. Гегель. – М.: Наука, 2005. – 486 с.
13. Герцен, А.И. С того берега // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 2. – С.3 – 117
14. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. – М.: Изд. Дом Территория будущего, 2005. – 459 с.
15. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 509 с.
16. Декарт, Р. Рассуждения о методе. Страсти души. // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 250-296, 481 – 572
17. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях великих философов / Диоген Лаэртский. – М.: Мысль, 1979. – 493 с.
18. Ильин, И.А. О сопротивлении злу силою // Соч.: в 2 т. – М.: Медиум, 1993. – Т. 1. – С. 301-479
19. Камю, А. Миф о Сизифе. Бунтующий человек // Камю, А. Бунтующий человек / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990. – С. 23-90, 120-353
20. Кант, И. Основы метафизики нравственности // Кант, И. Критика практического разума / И. Кант. – М.: Наука, 1995. – С. 53-119
21. Кант, И. Религия в пределах только разума // Кант, И. Трактаты и письма / И. Кант. – М.: Наука, 1980. – С. 78 – 196
22. Кант, И. Избранные мысли и суждения / И. Кант. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 175 с.
23. Карсавин, Л.П. Религиозно-философские сочинения / Л.П. Карсавин. – М.: Ренессанс, 1992. – 324 с.
24. Киреевский, И.В. Избранные статьи / И.В. Киреевский. – М.: Современник, 1984. – С. 61-79, 199-237, 238-271
25. Ксенофонт Воспоминания о Сократе / Ксенофонт. – М.: Терра, 2009. _ 576 с.
26. Леонтьев, К.Н. Записки отшельника / К.Н. Леонтьев. – М.: Русская книга, 1992. – 538 с.
27. Лопатин, Л.М. Статьи по этике / Л.М. Лопатин. – СПб.: Наука, 2004. – 352 с.
28. Лосев, А.Ф. Философия имени. Диалектика мифа // Лосев, А.Ф. Из ранних произведений / А.Ф. Лосев. – М.: Правда, 1990. – С. 11-187, 393-581
29. Лосский, Н.О. Мир как органическое целое // Избранное. – М.: Правда, 1991. – С. 338-471
30. Марк Аврелий Размышления / Марк Аврелий. – М.: Терра, 2009. – 154 с.
31. Маркс, К, Энгельс, Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии» / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Наука, 1966. – С. 108-118
32. Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли. – СПб: Азбука, 1997. – С. 5-100
33. Монтень, М. Опыты: в 3 кн. / М. Монтень. – М.: Голос, 1992. – Кн. 1. – 348 с.
34. Николай Кузанский об учёном незнании / Николай Кузанский. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с.
35. Ницше, Ф. Соч.: в 2 т. / Ф. Ницше. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – 760 с.: Т.2. – 762 с.

36. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192
37. Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Весь мир, 2000. – 704 с.
38. Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль. – СПб.: Азбука, 1999. – 323 с.
39. Платон Пир. Федр. Федон // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т.2 – С. 7-80, 81-134, 135-191
40. Платон Государство // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 3. – С. 79-420
41. Римские стоики. Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995. – 463 с.
42. Розанов, В.В. Уединённое. Опавшие листья // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – С. 195 – Т. 2 – С. 195 -629
43. Розанов, В.В. Апокалипсис нашего времени / В.В. Розанов. – СПб.: Азбука, 2001. – 416 с.
44. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. – СПб.: Наука, 1991. – 365 с.
45. Руссо, Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах // Избр. соч.: в 3 т. – М.: Госполитиздат, 1961. – Т.1. – 851 с.
46. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. – М.: Республика, 2004. – 639 с.
47. Сенека Луций Анней Нравственные письма к Луцилию / Луций Анней Сенека. – М.: Наука, 1977. – 383 с.
48. Соловьёв, Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1989 – Т.2. – С. 5-152
49. Соловьёв, Вл. Оправдание добра // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – С. 47-548
50. Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза. – СПб: Мегакон, 1993. – 243 с.
51. Тейяр Шарден, де, П. Феномен человека. / П. Тейяр де Шарден. – М.: Наука, 1987. – 228 с.
52. Фёдоров, Н.Ф. Философия общего дела // Соч. – М.: Мысль, 1982. – С. 53-313
53. Фейербах, Л. Сущность христианства / Л. Фейербах. – М.: Мысль, 1965. – 414 с.
54. Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.1. – С. 3-483
55. Фома Аквинский Сумма теологии. Ч. 1 // Историко-философский ежегодник 2003. – М.: Мысль, 2004. – С. 25-86
56. Франк, С.Л. Непостижимое // Соч. – М.: Правда, 1990. – С. 183-528
57. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. / З. Фрейд. – СПб: Алетейя, 1999. – 766 с.
58. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 211 с.
59. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М.: Прогресс, 1977. – 488 с.
60. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
61. Хомяков, А.С. Церковь одна // Хомяков, А.С. Работы по богословию: в 2 т. / А.С. Хомяков. – М.: Медиум, 1994. – Т.2. – С. 5-24
62. Чаадаев, П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Соч. – М.: Правда, 1989. – С. 15-132, 139-154
63. Шеллинг, Ф. Система трансцендентального идеализма // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1 – С. 227-489
64. Шелер, М. Положение человека в космосе // Избр. произведения. – М.: Гнозис, 1994. – С. 129-195
65. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности / Л. Шестов. – М.: Политиздат, 1991. – 162 с.
66. Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – СПб: Азбука, 2000. – 256 с.

67. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М.: Республика, 1999. – 400 с.
68. Юм, Д. Исследование о человеческом разумении / Д. Юм. – М.: Прогресс, 1995. – 240 с.
69. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – СПб: Ювента, 1995. – 496 с.
70. Юнг, К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг, К. Феномен духа в искусстве и науке / К. Юнг. – М.: Ренессанс, 1992. – С. 80-93
71. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – С. 28-527

Дополнительная литература:

Оригинальные тексты:

1. Аристотель Метафизика. О душе // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.1. – 550 с.
2. Бердяев, Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Л.: Лениздат, 1991. – 332 с.
3. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Philosophical Society, 1990. – С. 1-89
4. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 272 с.
5. Гегель, Г. Феноменология духа / Г. Гегель. – СПб: Наука, 1992. – 503 с.
6. Гегель, Г. Энциклопедия философских наук: в 3 т. / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1977. – Т.1. – Философия духа. – 411 с.
7. Гоббс, Т. О свободе и необходимости // Соч.: в 2 т. – Мысль, 1991. – Т.1. – С. 574-611
8. Грёзы о земле и небе. Антология русского космизма. – СПб: Наука, 1995. – С. 30-83
9. Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. – М.: Наука, 1990. – 412 с.
10. Деррида, Ж. Позитивизм / Ж. Деррида. – Киев: Дух и литера, 1996. – 182 с.
11. Деррида, Ж. Золы угасшей прах // Искусство кино. – 1992. - № 8. – С. 80-93
12. Ильин, И.А. О русской идее. О России // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 402-447
13. Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь: Реноме, 2003. – 464 с.
14. Кьеркегор, С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор. – Киев: Айрланд, 1994. – 420 с.
15. Леонтьев, К.А. Византизм и славянство. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Избранное. – М.: Рарогъ, 1993. – С. 19-111, 119-166
16. Локк, Д. Опыты о человеческом разуме // Соч.: в 3 т. – М.: Мысль, 1986. – Т.1. – 384 с.
17. Лосев, А.Ф. Бытие. Имя. Космос / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1993. – 958 с.
18. Лосский, Н.О. Характер русского народа // Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238-350
19. Плотин Эннеады / Плотин. – Киев: УЦИММ ПРЕСС, 1995. – 352 с.
20. Психоанализ и культура. Избранные труды К. Хорни и Э. Фромма. – М.: Мысль, 1995. – 623 с.
21. Секст-Эмпирик Три книги Пирроновых положений // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1976. – Т.2. – С. 207-317
22. Соловьёв, Вл. Смысл любви. Три разговора // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 493-547, 635-762
23. Соловьёв, Вл. Красота в природе. Общий смысл искусства // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 531-389, 390-404
24. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.2. – 340 с.
25. Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – М.: Академический проект, 2007. – 512 с.

26. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – СПб.: Азбука, - классика, 2005. – 162 с.
27. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. – М.: Республика, 1995. – 400 с.
28. Фромм, Э. Психоанализ и этика. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: Республика, 1993. – С. 19-186
29. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1995. – 256 с.
30. Фромм, Э. Искусство любить / Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Акт, 1998. – С. 171-260
31. Шеллинг, Ф. Введение в философию мифологии // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т.2. – С. 159-374
32. Юнг, К. Сознание и бессознательное / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2000. – 304 с.
33. Структура психики и архетипы / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2009. – 303 с.

Монографии:

1. Аверинцев, С.С. София-логос. Словарь / С.С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006. – 912 с.
2. Бородай, Т.Ю. Рождение философских понятий. Бог и материя в диалогах Платона / Т.Ю. Бородай. – М.: Савин С.А., 2008 – 284 с.
3. Гайденок, П.П. Вл. Соловьёв и философия Серебряного века / П.П. Гайденок. – М.: Прогресс – Традиция, 22001. – 469 с.
4. Дугин, А.Г. Мартин Хайдеггер: Возможность русской философии / А.Г. Дугин. – М.: Академический проект, 2012. – 501 с.
5. Мазин, В. Субъект Фрейда и Дерриды / В. Мазин. – СПб: Алетейя, 2010. – 256 с.
6. Мамардашвили, М.К. Лекции по античной философии / М.К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
7. Мамардашвили, М.К. Необходимость себя / М.К. Мамардашвили. – Лабиринт, 1996. – 429 с.
8. Мамардашвили, М.К. Очерк современной европейской философии / М.К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
9. Манн, Т. Шопенгауэр. Фрейд и будущее. Философия Ницше в свете нашего опыта / Манн, Т. Аристократия духа: Сборник очерков, статей и эссе / Т. Манн. – М.: Культурная революция, 2009. – С. 190-230, 244-266, 295-331
10. Межуев, В.М. Маркс против марксизма: Статьи на непопулярную тему / В.М. Межуев. – М.: Культурная революция, 2007. – 171 с.
11. Мотрошилова, Н.В. Мыслители России и философия Запада / Н.В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.
12. Сергеев, К.А. Ренессансная основа антропоцентризма / К.А. Сергеев. – СПб.: Наука, 2007. – 592 с.
13. Шестаков, В. Философия и культура Возрождения / В. Шестаков. – СПб.: Нестор история, 2007. – 272.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразие в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Неформализованное тестирование студентов на основе авторских разработок творческих заданий
3. Использование инновационных технологий образовательного процесса: «философских мастерских», «критического мышления», «проблемного диалога» и др.
4. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Савельева Валентина Георгиевна, канд. ист. наук, профессор

Соколов Александр Семенович, канд. ист. наук, доцент

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История
Трудоёмкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История» является базовой для всех искусствоведческих исторических дисциплин: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; она дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Философия», «Эстетика», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 64 час.	4	76	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 14 час.	4	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1. Историческое сознание и Всемирная история в системе гуманитарного знания; источники, литература

Место и роль исторической памяти и исторической науки в системе гуманитарных наук, ее зарождение, эволюция и социальная значимость. Принципы исторического познания и методологические основы изучения Всемирной истории. Понятие и классификация исторического источника. Вопросы хронологии, периодизации и источниковедения Всемирной истории, проблемы преемственности и взаимопроникновения культур, трактовки исторических событий, соблюдения баланса между т.н. макро- и микроисторией. Концепции возникновения и генезиса цивилизаций (обособленного, линейно-поступательного, циклического развития и др.), моделей их общественного устройства; схожесть, различия и уникальность культурных кодов древних цивилизаций. Труды и теории О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Февра, позиции российских историков (И.М. Дьяконов, А.В. Седов, А.А. Немировский и др.).

Раздел 2. Цивилизации Древнего Востока

Тема 2.1. Зарождение и развитие Древневосточных государств

Заселение территорий Междуречья, Восточного Средиземноморья, Северо-Восточной Африки древними племенами скотоводов-кочевников. Неолитическая революция в земледелии – начало новой реальности существования человечества. Возникновение и становление древнейших цивилизаций Востока – государств Междуречья, Древнего Египта, Восточного Средиземноморья, их общественно-политический строй, экономика, формы правления, государственные институты подчинения и контроля, культурные достижения, историческая роль. Краткие сведения о ранних цивилизациях Малой Азии, Китая, северной Индии.

Раздел 3. Античный мир

Тема 3.1. «Минойская» цивилизация острова Крит

Остров Крит в древнегреческой мифологии. Археологические находки и открытия экспедиций Артура Эванса (1851 – 1941) на Крите в начале XX в. Хронология, этносы, тип общественного устройства, культурные достижения и судьба «Минойской» цивилизации.

Тема 3.2. Древнегреческие цивилизации – ареал распространения, население, природные условия, периодизация, основные события

Крито-Микенская эпоха: заселение Балканского п-ва индо-европейскими племенами эллинов, первые города ахейцев, их общественный уклад. «Троянская война» — мифы и реальность, открытия Генриха Шлимана.

2.1. Эпоха «Темных веков»: нашествие дорийцев, вытеснение и упадок «ахейской» цивилизации, бегство части местного населения на Эгейские острова и западное побережье Малой Азии, возникновение там великих греческих городов.

2.2. Архаическая эпоха: появление письменности (ок. 800 г. до н. э.). Греческая религия и религиозные центры. Олимпийские игры (с 776 г. до н.э.); «Великая греческая колонизация»; реформы Солона (с 594 г. до н.э.), развитие и становление греческой полисной демократии; экономика, социальная структура и политическая эволюция греческого полиса. Тирания Писистрата (560 – 527 гг. до н.э.). Социальная борьба в Афинском полисе втор. пол. VI в. до н.э., реформы Клисфена. Спартанское государство и его устройство.

2.3. Эпоха классики: греко-персидские войны (500 — 449 гг. до н.э.), краткая история Персидской державы и ее устройство. Правление в Афинах Перикла и расцвет Афинского

полиса, великие культурные достижения Эллады; общественное пространство и частная жизнь эллинов. Пелопоннесская война, междоусобная борьба и кризис классических греческих полисов в IV в. до н.э.

2.4. Эпоха эллинизма и ее роль в мировой истории: кризис греческой демократии; греко-македонские войны и македонская гегемония на Балканах; Восточный поход Александра Македонского — основные события; образование эллинистических государств и их судьбы.

Тема 3.3. Цивилизация античного Рима — истоки, периодизация, территории, основные события, всемирная роль

Природно-климатические условия и население Апеннинского п-ва в конце II — начале I тыс. до н.э. Цивилизация этрусков. Миграция на Апеннины индоевропейских племен «италиков», территории их расселения.

3.1. Царская (архаическая) эпоха: племена латинов, основание Рима (753 г. до н.э.), государственное устройство и социальный состав Римской общины, патриции и плебеи; отношения латинов с соседними племенами. Социально-экономические реформы шестого царя Сервия Туллия; правление седьмого и последнего царя Луция Тарквиния Гордого, народное восстание 510 г. до н.э. и изменение политического устройства Рима.

3.2. Эпоха Республики и ее периоды: новые государственные институты, борьба плебеев с патрициями за свои гражданские права, «Законы XII-ти таблиц». Борьба Рима за гегемонию в Италии и западном Средиземноморье. Пунические войны (264 – 146 гг. до н.э.). Война Рима на Балканах, покорение Греции, завоевания на Востоке. Социальные и экономические проблемы Рима в середине II в. до н.э. Борьба братьев Гракхов за социально-экономические реформы. Начало периода Гражданских войн. Восстание рабов под руководством Спартака. Деятельность Гая Юлия Цезаря. Причины кризиса, разложения и реформации республиканской системы древнеримского общества.

3.3. Эпоха Империи, ее периоды и основные события: правители Римской державы периода «принципата», политические, административные, военные, финансовые, социальные, культурные реформы Октавиана Августа. Династия Флавиев. «Золотой век» династии Антонинов, завоевания и границы Римской империи в Европе, Азии и Африке в конце II в. н.э., отношения с миром «варваров». Кризис Империи в III в. н.э., период т.н. «солдатских императоров». Доминат и реформы императора Диоклетиана; «тетрархия», переход к системе «колоната» — прообразу будущей европейской «феодализации». Деятельность императора Константина I Великого. Укрепление и повсеместное распространение Христианства как защиты от кризиса, деградации и распада общества. Христианство — государственная религия Империи. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г. н.э.). Перенос столицы Италии из Рима в Равенну. Кризис и падение Западной Римской империи (476 г. н.э.). Роль древнеримской цивилизации в мировой истории и ее влияние на дальнейшие судьбы Европы и мира.

Раздел 4. Средневековые цивилизации Запада и Востока

Тема 4.1. Европа: от Античности к Средневековью

Природные условия и население Западной, Центральной и Северной Европы в эпоху раннего Средневековья. Кельты и регионы их проживания. Германские племена, их быт, общественное устройство, религия. Миграция готов, нашествие гуннов (375 г.). Начало эпохи Великого переселения народов. Вестготы (Аларих), захват ими Рима (410 г. н.э.). Ситуация в Италии после падения Империи. Возникновение т.н. «варварских» королевств. Королевство остготов, Теодорих Великий и его правление в Северной Италии (493 – 526 гг.).

Тема 4.2. Средневековая Британия — от Римской провинции к англо-саксонской цивилизации

От Европы римской к Европе христианской. Завоевание Британии германскими племенами ютов, англов и саксов в середине V — конце VI вв. Сопrotивление бриттов, легенды о короле Артуре. Возникновение в Британии семи германских королевств.

Христианизация германцев, миссионеры и монастыри. Начало англо-саксонской цивилизации в Британии.

Тема 4.3. Раннесредневековая Византия (Империя ромеев)

Византийская империя при императоре Юстиниане I (527 – 565 гг.) – его военная и культурная политика. Завоевания в Африке, Испании, Италии; объединение бывших Восточной и Западной частей Римской империи. «Кодекс Юстиниана». Македонская династия Византийских императоров (867 – 1056 гг.); император Василий II Багрянородный и киевский князь Владимир Святославич. Династия Комнинов (1081 – 1185 гг.). Династия Палеологов (1261 – 1453 гг.).

Тема 4.4. Раннесредневековая Франция: от Римской Галлии к державе Меровингов

Франки, их территория и образ жизни. Политический и общественный строй франков. Хлодвиг, завоевание Галлии; крещение Хлодвига (495 г.), его политика в Галлии. Христианство как общественная и политическая скрепа. «Салическая правда». Начало династии Меровингов (с 486 г.).

Тема 4.5. Империя Карла Великого

Франкская держава при первых Каролингах: Карл Мартелл и Пипин Короткий (король с 751 г.). Разгром Лангобардского королевства и возникновение в Италии Папского государства (754 г.). Карл Великий, создание Франкской империи (800 г.), ее границы и система управления; возникновение «бенефиция» и «феода». «Каролингское Возрождение». Распад империи Карла: Людовик Благочестивый (778 – 840 гг.) и его сыновья Лотарь, Карл и Людовик Баварский.

Тема 4.6. Аравия, арабы и начало Исламской цивилизации

Аравия в начале VII века: территория (Йемен и Хиджас), население, хозяйство, города, традиционные племенные верования, соседние страны. Мухаммад (570 – 632 гг.), его проповеди и зарождение новой религии, причины его переселения (хиджра) из Мекки в Ясриб / Медину (622 г.). Священная книга Ислама – Коран. Объединение арабов, первые халифы, арабские завоевания в Азии, Африке и Европе. Арабский Халифат в Испании. Основные этапы Реконквисты в Испании. Альгамбрский эдикт Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской от 1492 г. Культура арабов и ее достижения (литература, искусство, алгебра, астрономия, медицина, география, картография, архитектура ...).

Тема 4.7. Раннеславянские государства

Славяне, их первоначальная территория обитания, соседи, быт, общественное устройство, архаическое народное сознание и религиозные верования. Миграция и расселение славян в Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европе в VI – VIII вв. Основание Болгарского царства (681 г.), его этнический состав. Принятие Христианства Болгарией (864 г.). Возникновение княжества Великая Моравия. Князь Ростислав, деятельность братьев Константина (Кирилл) и Мефодия, создание ими славянской письменности (865 г.). Образование Польского княжества. Князь Мешко I, принятие Польшей Христианства (966 г.).

Тема 4.8. Норманны – их мир, завоевания и открытия

Норманны (варяги), их первоначальная территория, образ жизни, религия, набеги, экспансия и расселение в Европе в IX – XI вв. Открытие и освоение норманнами новых земель. Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель – король Англии (1066 – 1087 гг.).

Тема 4.9. Зарождение и генезис Германской державы

Зарождение Германской империи: от Восточно-Франкского королевства к «Священной Римской империи» (962 – 1806 гг.). Деятельность Генриха Саксонского (с 919 г.), Оттона I (936 – 973 гг.) и их преемников.

Тема 4.10. Крестовые походы – их цели, участники и результаты

Роль Церкви в жизни Средневековой Европы. Рыцарское сословие в Европе, возникновение рыцарской геральдики. Начало и причины Крестовых походов. История первого, второго и третьего походов, их результаты. Участие в них Ричарда I Львиное Сердце Плантагенета (1189 – 1199 гг.); Филиппа II Августа Капетинга (1180 – 1223 гг.);

Фридриха I Барбароссы Штауфена (1152 – 1190 гг.). Возникновение в Палестине духовно-рыцарских Орденов, их состав, назначение, структура и дальнейшая история. Рыцарская культура в Палестине и Европе. Альбигойские войны на юге Франции (1209 – 1229 гг.). Нищенствующие Ордены римской католической церкви начала XIII в. – «Францисканцы», «Доминиканцы» и их роль в духовном и культурном развитии Европы.

Тема 4.11. Европа в XI – XIII вв.

Три основных сословия средневекового общества. Становление европейских средневековых городов в XI – XII вв., их социальная структура, системы управления и правовое положение, борьба с крупными сеньорами-землевладельцами. Городская культура, школы, университеты. Школяры и «семь свободных искусств». Первые европейские университеты XII в. – в Болонье, Париже, Салерно, Оксфорде; три основных факультета: богословский, юридический, медицинский. Начало процесса централизации во Франции и Англии в XII – XIII вв., роль христианской церкви. Смуты в Англии в начале XIII в. «Великая хартия вольностей» (1215 г.). Возникновение парламентского государства в Англии (1265 г.). Романский стиль и готика – основные архитектурные стили Средневековой Европы.

Тема 4.12. Европа в XIV – XV вв.

Столетняя война в Западной Европе (1337 – 1453 гг.) – причины, государства-участники, итоги. Плантагенеты против Валуа. Жизнь и деятельность Жанны д'Арк (1412 – 1431 гг.). Формирование национальной идентичности и национальных государств в Западной Европе. Массовые эпидемии в Европе в середине XIV в. «Жакерия» во Франции (1358 г.), восстание Уота Тайлера в Англии (1381 г.). Разгром и падение Византийской империи (1453 г.) – причины и последствия в контексте мировой истории. Война Алой и Белой Розы в Англии (1455 – 1485 гг.), приход к власти династии Тюдоров. Завершение Реконквисты в Испании и объединение страны (1492 г.). Зарождение и развитие в европейских городах (прежде всего – в Италии) светской гуманистической культуры: науки, литературы, искусства. Деятельность ученых, философов, поэтов, художников, эмигрировавших из погибшей Византии в Италию. «Раннее Возрождение» в Италии. Начало книгопечатания в Европе (И. Гутенберг, 1440-е гг.).

Раздел 5. Отечественная история

Тема 5.1. Образование и развитие Древнерусского государства

1.1. Славяне и их соседи в догосударственный период. Славяне в древности. Места расселения, географические условия, род занятий, верования.

Три группы славянских племен во второй половине первого тысячелетия – восточная, западная и южная. Восточные славяне – анты – предки современных восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов).

Родоплеменной строй. Община – родовая и территориальная. От союза племен (VIII–IX вв.) к образованию государства (IX в.). Образование Древнерусского государства

Роль экономических связей в образовании государства. Норманнская теория происхождения государства. Роль княжеской власти и традиционной общинной структуры в управлении (вече, совет старейшин, бояре).

1.2. Древнерусское государство – первое раннефеодальное государство восточных славян.

Основные этапы развития. Особенности социального устройства – сочетание элементов общинного строя, патриархального рабства и феодализма.

Роль торговли и городов. Внешнеполитические связи. Русь и Византия. Русь и степь. Древнерусские князья. Организация власти. Крещение Руси (X в.) – переход от древнеславянской языческой культуры к христианской цивилизации.

Признаки распада государства. Растущая экономическая самостоятельность отдельных княжеств. Попытки Ярослава Мудрого сохранить единство. «Русская правда» – свод древнерусского феодального права. Причины и последствия распада Киевской Руси.

Тема 5.2. Русь удельная (XII-XV вв.)

Обособление Новгородской земли. Экономическая и политическая жизнь Новгорода. Галицко-Волынское Княжество. Северо-Восточная Русь (Владимири-Суздальское княжество). Первые столкновения с татаро-монгольским государством. Особенности отношений, связывающих Северо-Восточную Русь с Золотой Ордой и западным соседом – Литвой.

Рост влияния московских князей. Роль Москвы в объединении княжеств Северо-Восточной Руси. Деятельность Ивана Калиты (1322 – 1340) и его потомков. Дмитрий Донской (1363 – 1389). Куликовская битва. Феодалная война на Руси во второй четверти XV в.

Особенности Российского феодализма. Поместная система «Кормления». Церковь и государство в XIV – XIV вв.

Тема 5.3. От Руси к России. (XVI-XVII вв.)

3.1. Образование и развитие русского централизованного государства.

Правление Ивана III (1462 – 1505).

Завершение объединения земель вокруг Московского княжества. Освобождение от золотоордынской зависимости (1480). Распад Золотой Орды.

Усиление великокняжеской власти. Создание централизованной системы государственного управления. Государь. Боярская Дума, приказы, местное управление.

Вотчина и поместье. Боярство и дворянство. Дальнейшее закрепощение крестьян. Судебник 1497 года.

3.2. Россия во 2-й половине XV – начале XVI в.

Иван IV. Два периода царствования Ивана IV: 1-й – время прогрессивных реформ. Законодательная деятельность («Судебник» 1550 года и «Стоглав» 1551 года). Соратники Ивана IV.

Внешняя политика Ивана IV. Успехи на Востоке. Неудачная Ливонская война.

Второй период царствования – опричина и ее последствия.

Дальнейшее закрепощение крестьян.

Царь Федор Иоаннович и Борис Годунов.

Смутное время – первая гражданская война в России. Этапы смутного времени. Польская интервенция. Освобождение Москвы ополчением по предводительством К. Минина и Д. Пожарского.

Земской собор. Избрание царем Михаила Федоровича Романова (1613 г.).

3.3. Первые Романовы и их деятельность.

Восстановление экономики в 20 – 50-ые годы XVII века.

Хозяйственные проблемы и успехи – формирование единого всероссийского рынка, первые русские мануфактуры.

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Усиление самодержавной власти. Государство и церковь. Патриарх Никон, церковная реформа и церковный раскол.

Внешняя политика России в XVII в.

Воссоединение Украины с Россией.

Освоение сибирских земель.

Новое в культуре России XVII в.

Тема 5.4. Обновление России в XVIII в.

4.1. Петр I и его время. Личность. Цели преобразований. Внешняя и внутренняя политика.

Северная война 1700 – 1721 гг. Основание Санкт-Петербурга. Итоги войны.

Ход и смысл петровских преобразований. Усиление роли государства во всех сферах жизни. Абсолютизм на Руси. Утверждение дворянского сословия как опоры трона. Противоречивая оценка Петра I историками.

4.2. Эпоха дворцовых переворотов.

Кризис власти после смерти Петра I. Попытки усиления личной власти монарха в XVIII в. с помощью новых учреждений (Верховный тайный Совет при Екатерине I, Кабинет министров при Анне Иоанновне). Фаворитизм как явление политическое (А.Д. Меншиков, Э. Бирон, Г. Потемкин).

Екатерина II. Личность. Программа реформ. Сподвижники. «Просвещенный абсолютизм».

Сословная политика XVIII в. Рост привилегий дворянства на основе законодательства Анны Иоанновны, Петра III и Екатерины II. «Жалованная грамота дворянству» (1785).

Внешняя политика России во 2-ой половине XVIII в. Семилетняя война (1756 – 1763). Участие России в Разделах Польши. Завоевание у Турции Южных территорий (Крыма, земель между Бугом и Днестром).

Противоречивая деятельность Павла I. Начало Кризиса феодальной системы на рубеже XVIII – XIX вв.

Тема 5.5. Россия в первой половине XIX в.

5.1. Новые тенденции в экономике. Начало промышленного переворота. Социальная структура России. Необходимость реформ.

Александр I и его окружение в первый период царствования. Проекты М.М. Сперанского. Шаги на пути к преобразованиям: проекты освобождения крестьян, изменения в системе управления, концепция и реформы образования.

Война 1812 года.

Послевоенный период. «Аракчеевщина».

5.2. Общественная мысль и общественное движение в первой половине XIX в.

Рост оппозиционных настроений в дворянской и военной среде. Тайные общества и их программы. Восстание декабристов.

Начало царствования Николая I.

Попытки укрепить самодержавие: бюрократизация, роль Канцелярии Его Императорского Величества, цензурная политика. С.С. Уваров и концепция «православие, самодержавие, народность». Контрасты николаевского времени. Мыслители и выдающиеся писатели Пушкинской поры (П.Я. Чаадаев, В.Т. Белинский, А.С. Грибоедов, Н.А. Некрасов). «Золотой век» русской культуры.

Формирование либеральных течений в русской общественной жизни в 30 – 40-ые гг. – славянофильство, западничество, утопический социализм. Петрашевцы.

Кавказская война. Крымская война и ее последствия.

Кризис систем феодализма – экономический и политический аспекты.

Тема 5.6. Россия во второй половине XIX в.

6.1. Попытки модернизации России в 60 – 70-х гг. XIX в. Промышленный переворот в России.

Реформы Александра II – отмена крепостного права 1861 г., введение местного самоуправления (земства) в 1864 г., судебная реформа 1864 г., военная реформа 1874 г., реформы в сфере образования. Социальные перемены во второй половине XIX в.

6.2. Революционное народничество.

Три течения в народничестве – пропагандистское (П. Лавров), бунтарское (М. Бакунин), заговорщическое (П. Ткачев). Революционные организации народников и их деятельность.

6.3. Особенности экономического и политического развития России в пореформенный период.

Контрреформы Александра III. Либеральное народничество. Либеральное земское движение. Идеология консерватизма – К.П. Победоносцев.

Первые шаги рабочего движения и «рабочее» законодательство. Первые организации рабочих, первые марксистские кружки.

Группа «Освобождения труда» Г.В. Плеханов. Распространение марксизма в России.

Тема 5.7. Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.)

7.1. Особенности экономики России.

Многоукладность, особая роль государства. Новые явления – концентрация промышленного производства, рост экономической мощи банков на фоне пережитков феодализма. Крупное помещичье землевладение, сельская община. Программа С.Ю. Витте – программа модернизации России на основе индустриализации и разрушения сельской общины.

7.2. Революция 1905 -1907 гг. Причины и последствия.

Ход революции. Тактика царизма. «Манифест 17 октября 1905 г.». Формирование политических партий: буржуазной интеллигенции (партия Конституционных демократов), буржуазно-помещичьих (Союз 17 октября), националистических организаций («черносотенных»), их программы и лидеры.

Зарождение и первые шаги русского парламентаризма. Государственная Дума и ее деятельность в 1906 – 1914 гг. Царизм и Государственная Дума.

7.3. Россия в 1914 – 1917 гг. Февраль 1917 года – начало революции в России.

Первая мировая война и ее последствия. Обострение Кризиса самодержавия к 1916 г. События в Петрограде в феврале-марте 1917 г., падение самодержавия. Формирование новой власти – Временного правительства и Петроградского Совета рабочих депутатов.

Тема 5.8. Россия в 1917 – 1920 гг.

8.1. Расстановка сил в марте – октябре 1917 г., их перегруппировка в ходе революции, рост влияния большевиков и эсеров. Кризисы Временного правительства. Объективные и субъективные причины октябрьского переворота. Приход большевиков к власти.

II съезд Советов и его решения. Роль В.И. Ленина в разработке программы и тактики революционных преобразований. Соратники В.И. Ленина и его оппоненты.

8.2. Советская власть в 1917 – 1920 гг.

Проблемы мира и войны.

Государственное строительство. Законодательная деятельность. Учредительные собрания.

Выход из Мировой войны. Брестский мир.

Обострение гражданской войны и ее этапы. «Белые» движения. Окончание войны.

Экономические проблемы в 1917 – 1920 гг. Политика «военного коммунизма». Крестьянские выступления 1920 1921 гг.

Необходимость перехода к Новой экономической политике.

Тема 5.9. Советское общество в 1921 – 1941 гг.

Программа экономического развития: НЭП (1921 – конец 20-х), индустриализация, коллективизация (конец 20-х – середина 30-х гг.). Итоги экономического развития к началу Великой Отечественной войны.

Политическая обстановка в 20 – 30-ые годы.

Внутрипартийная борьба после смерти В.И. Ленина (1924), формирование административно-командной системы. Культ личности И.В. Сталина.

Деформация социализма.

Переход к массовым репрессиям 30-х годов. Идеологизация образования и гуманитарных наук. Судьбы научной и творческой интеллигенции. Противоречивые тенденции в развитии культуры.

Международное положение СССР накануне Второй Мировой войны.

Очаги международной напряженности в Европе и на Востоке. Угроза фашизма.

Пакт Молотова – Риббентропа – соглашение о разделе сфер влияния между СССР и Германией.

Расстановка сил накануне Второй Мировой войны. Начало войны в 1939 г.

СССР накануне 1941 года.

Тема 5.10. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Периодизация Великой Отечественной войны.

Причины неудач на первом этапе войны (22.06.1941 – 18.11.1942 г.).

Мобилизация сил для коренного перелома (19.11.1942 – конец 1943 г.).

Военные успехи января 1944 – мая 1945 г. Особый период Второй Мировой войны – разгром милитаристской Японии.

Героическая роль народа в преодолении военных трудностей. Творческая интеллигенция в годы войны.

Ленинград в дни блокады.

Итоги и уроки Великой Отечественной войны.

Тема 5.11. Советский Союз в 1945 – 1964 гг.

11.1. Страна в 1945 – 1956 гг.

Послевоенное устройство мира. Образование государств социалистической ориентации. Крушение колониальной системы. «Холодная война».

Восстановление разрушенного войной хозяйства. Экономические проблемы конца 40-х – начала 50-х гг.

Агония сталинизма. Жестокое регламентирование развития науки, культуры, образования. Постановления ЦК партии о литературе, музыке, кинематографии, театре, издательской деятельности.

Новая волна репрессий: «Дело еврейского антифашистского комитета». «Ленинградское дело». «Дело врачей».

Смерть Сталина (1953). Поворот к десталинизации.

11.2. Хрущевское десятилетие.

XX съезд КПСС. Роль Н.С. Хрущёва в разоблачении культа личности И.В. Сталина.

Противоречивая внешняя политика. Вмешательство во внутренние дела стран социалистического лагеря. Венгерские события 1956 года, строительство Берлинской стены (1961 г.), обострение отношений с США, Карибский кризис (1962 г.).

Кратковременный характер «оттепели», ее позитивные последствия – формирование сознания молодежи 60-х гг., развитие гуманитарных наук. Необратимость перемен в сознании людей. Научно-технические достижения. Первые успехи в освоении космоса.

Попытка реформ в области экономики и управления. Противоречивый характер деятельности Н.С. Хрущева.

Тема 5.12. Советская страна в 1965 – 1985 гг.

Смещение Н.С. Хрущева. Возвышение правящей группы Л.И. Брежнева. Неудача попытки реализации программы Н.А. Косыгина, рассчитанной на относительную экономическую самостоятельность государственных предприятий (ограниченный хозрасчет). Кризисные ситуации в ведущих отраслях народного хозяйства, увеличение экспорта сырья.

Закрепление существующего режима на основе Конституции 1977 г. – утверждение ведущей роли КПСС, подконтрольность партии всех государственных и общественных организаций через осуществление кадровой политики.

Театр, литература, музыка, кино в 70-80-ые годы.

Противоречивый характер внешней политики. Декларация Хельсингского совещания (1975 г.) по безопасности и сотрудничеству в Европе («Программа Мира»), с одной стороны, и «эскалация» социализма с другой (Чехословацкие события 1968 г.). Начало десятилетней Афганской войны.

Итоги брежневского правления. Истощение возможностей существующего режима: гонка вооружений, идеологический кризис, бюрократизация. «Застой». Необходимость перемен.

Тема 5.13. СССР 1985 - Россия 2013

13.1. Перестройка.

Попытка реформирования политической власти и экономического сектора. Демократизация общества. М.С. Горбачев. Успехи и просчеты перестройки.

Обострение экономической и политической ситуации к лету 1991. Попытка государственного переворота 1991 г. Беловежские соглашения. Распад СССР. Образование СНГ. Пути к радикальной модернизации. Разрушение основ социалистической экономики (общественной собственности и политики КПСС). Политическая обстановка накануне кризиса 1993 г. Б.Н. Ельцин.

13.2. Состояние общества в конце 90-х – начале XXI века.

Трудности и успехи становления Российской государственности. Налаживание отношений с бывшими советскими республиками, завоевание позиций на мировой арене.

Новые экономические проблемы, связанные с развитием рыночных отношений. Выработка и осуществление принципов и законов, действующих в новых условиях. Утрата завоеваний социализма в сфере науки, образования, здравоохранения. Изменения в социальном положении граждан России. Обострение национальных противоречий.

Необходимость государственного решения назревших проблем. Конец «эпохи» Б.Н. Ельцина.

Направление государственной политики начала XXI века – укрепление международного положения, попытки осуществления проектов преобразований в военной сфере, науке, образовании, медицине.

Успехи и проблемы.

Россия в глобальном мире: особенности экономического, социального и культурного развития страны в XXI веке.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	1	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	8
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	3	-	-	5	-	-	-	-	1,5	-	-	12
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Раздел 3	11	-	-	14	-	-	-	-	3	-		18
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 4	17	-	-	18	-	-	-	-	5	-	-	22
Тема 4.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.7	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.9	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.10	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.11	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.12	1	-	-		-	-	-					
Раздел 5	32	-	-	38	-	-	-	-	4	-	-	66
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					

Тема 5.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.13	2	-	-		-	-	-					
Всего	64	-	-	76	-	-	-	-	14	-	-	126
<i>Консульт.</i>		4		-		-		-	4			-
ВСЕГО		144				-			144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачетам:

1 семестр (зачет):

1. Древние цивилизации Востока и их культурные достижения – государства Месопотамии (Междуречья); Древний Египет (Древнее, Среднее и Новое царства); этносы и государства древней Палестины и города-государства Финикии (Тир, Библ, Сидон и др.).

2. «Минойская» цивилизация на о. Крит.

3. Крито-Микенская эпоха Древней Греции – территория, население, хозяйство, общественное устройство.

4. Троя, Гомеровский эпос и археологические открытия Генриха Шлимана в конце XIX в.

5. Эпоха «Темных веков» на территории Эллады: хронология и основные характеристики.

6. Архаическая эпоха Эллады – хронология, города, начало письменности, «Великая греческая колонизация», образование и устройство Афинского полиса, реформы Солона.

7. Население и общественное устройство Спарты.

8. Классическая эпоха Эллады – хронология, греко-персидская война, Перикл, культура в классической Греции.

9. Македонская гегемония в Греции. Деятельность Филиппа II Македонского. Александр Македонский и основные события «Восточного похода».

10. Роль эпохи Эллинизма в мировом историческом процессе.

11. Древняя Италия, цивилизация этрусков, основные племена «италиков» и их происхождение.

12. Царская эпоха Древнего Рима – от основания города до 510 г. до н.э.

13. Начало Римской Республики. Борьба плебеев с патрициями, законы «XII-ти таблиц» (450 г. до н.э.).
14. Пунические войны Рима – основные события.
15. Деятельность и реформы братьев Гракхов.
16. Восстание рабов под руководством Спартака.
17. Гай Юлий Цезарь – основные этапы военной и политической деятельности.
18. Начало Империи – Август, Калигула, Нерон.
19. Император Диоклетиан, его реформы и их роль в римской истории.
20. Константин I Великий – перенос столицы, победа Христианства. Император Феодосий – раздел Империи (395 г.).
21. Роль и значение Римской цивилизации в мировой истории.
22. Природные условия и население Западной, Центральной и Северной Европы в эпоху раннего Средневековья.
23. Завоевание Британии племенами ютов, англов и саксов. Возникновение в Британии семи германских королевств.
24. Ранняя история франков. Хлодвиг. Завоевание Галлии.
25. Территория, население, культура государства Меровингов. «Салическая правда».
26. Византийская империя при Юстиниане I – его военная и культурная политика. «Кодекс Юстиниана».
27. Аравия раннего Средневековья: природа, население, соседи, культура.
28. Возникновение Ислама. Завоевания арабов, создание Халифата.
29. Культура арабов, ее генезис и достижения.
30. Империя Карла Великого и ее распад.
31. Государства Каролингов – границы, этнос, структура общества, экономический базис.
32. Раннеславянские государства Средневековой Европы. Создание славянской письменности.
33. Норманны – территория, образ жизни, завоевания, историческая роль.
34. Возникновение Германской империи. Оттон I; Оттон III.
35. Первые Крестовые походы, их причины, историческая роль.
36. Возникновение в Палестине духовно-рыцарских Орденов.
37. Становление европейских городов – обстоятельства, социальная структура, правовой статус, городские культура и мировоззрение. Первые европейские университеты.
38. Столетняя война в Европе: причины, участники, итоги.
39. Жанна д'Арк – ее жизнь и деятельность.
40. Падение Византийской империи – причины и итоги.

2 семестр (зачет с оценкой):

41. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
42. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
43. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
44. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
45. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
46. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
47. Начало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.

48. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
49. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
50. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
51. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
52. Время дворцовых переворотов.
53. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
54. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
55. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
56. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
57. Отечественная война 1812 года.
58. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
59. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
60. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
61. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
62. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
63. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
64. Александр III. Контрреформы.
65. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
66. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
67. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
68. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно-самодержавных политических партий) и их лидеры.
69. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
70. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
71. Россия в 1907 – 1914 гг.
72. «Серебряный век» русской культуры.
73. Россия в Первой мировой войне.
74. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
75. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
76. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
77. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
78. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.

79. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
80. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
81. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
82. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
83. Мир накануне второй мировой войны.
84. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
85. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
86. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
87. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
88. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
89. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
90. Российская федерация на современном этапе.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Вигасин А.А. История Древнего Востока. М., 2006.
2. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.1: Древний мир. М., 2011.
3. История Древнего Востока / под ред. А.В. Седова. М., 2004.
4. История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
5. Чайлд Гордон. Расцвет и падение древних цивилизаций / пер. с англ. М., 2012. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.1: Древний мир. М., 2011.
6. Егер Оскар. Всемирная история. В 4 т. Т. 1: Древний мир / пер. с нем. СПб., 1997 и др. изд.
7. История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. М., 1993; М., 2005.
8. История Древней Греции / под ред. В.И. Кузищина. М., 2003; М., 2006.
9. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.1: Древняя Европа. М., 1988.
10. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986.
11. Лурье С.Я. История Греции. Курс лекций. СПб, 1993.
12. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 2006.
13. Моммзен Теодор. История Рима / пер. с нем. СПб., 1993.
14. Сергеев В.С. История Древней Греции. СПб, 2002.
15. Брандт М.Ю. История Средних веков. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 2000.
16. Васильев А.А. История Средних веков. М., 1993.
17. Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории Средних веков. М., 1993; М., 2002.
18. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. М., 2012.
19. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. М., 1995.

20. Егер Оскар. Всемирная история. В 4 т. Т.2: Средние века / пер. с нем. СПб., 1997; СПб., 1999.
21. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.2: Средневековая Европа. М., 1992.
22. Кёнигсбергер Гельмут Г. Средневековая Европа, 400 – 1500 годы / пер. с англ. М., 2001.
23. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М. 1993 и др. издания.
24. Платонов С.Ф. Русская история. М. 1996. и др. издания
25. История России. С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. М. 2008. и др. издания.
26. История России с древнейших времен до наших дней. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. М. 2011.
27. История России. Учебник для ВУЗов. (ред. М.Н. Зуев, А.А. Чернотаев). Высшая школа. 2001.
28. Фирсов С.Л. История России XVII – начало XX в. М., 2012

Дополнительная литература:

1. История Древнего Востока: тексты и документы / под ред. В.И. Кузищина. М., 2002.
2. История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь / отв. ред. А.А. Вигасин. М., 2008.
3. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. М., 2005.
4. Ключков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983.
5. Прусаков Д.Б. Природа и человек в Древнем Египте. М., 1999.
6. Циркин Ю.Б. История библейских стран. М., 2003.
7. Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб, 1993. (Юлиан, IV век).
8. Аппиан. Гражданские войны. М., 1994.
9. Арриан Флавий. Поход Александра. М.; Л., 1962; М., 1989.
10. Ботвинник М.Н. и др. Знаменитые греки (по жизнеописаниям Плутарха). Л., 1961.
11. Ботвинник М.Н. и др. Знаменитые римляне (по жизнеописаниям Плутарха). М., 1964.
12. Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. М., 1992.
13. Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати Цезарей. М., 1988; М., 2000; М., 2003.
14. Гай Светоний Транквилл. О жизни Цезарей. СПб, 1998; СПб, 2000; М., 2003.
15. Древний Рим. Книга для чтения / под ред. Д.П. Каллистова и С.Л. Утченко. М., 1969.
16. Древняя Греция. Книга для чтения / под ред. Д.П. Каллистова и С.Л. Утченко. М., 1963.
17. Жизнеописания знаменитых греков и римлян / под ред. Ботвинника М.Н. М., 1987.
18. Законы XII-ти таблиц / сост. и перевод Л.Л. Кофанова. М., 1996.
19. Записки Гая Юлия Цезаря и его продолжателей. В 2 т. М., 1991.
20. Знаменитые греки и римляне: 35 биографий выдающихся деятелей Греции и Рима / под ред. М.Н. Ботвинника и М.Б. Рабиновича. СПб, 1993.
21. История Древнего Рима: Тексты и документы / под ред. В.И. Кузищина. В 2-х ч. М., 2004.
22. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М., 1987.
23. Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб, 1993.
24. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М., 1994 и др. изд.
25. Тацит Корнелий. Соч. в 2 т. СПб, 1993. («Анналы»; «История»).

26. Тит Ливий. Война с Ганнибалом. М., 1993.
27. Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3 т. М., 1989.
28. Тит Ливий. Карфаген против Рима: Из истории Пунических войн. СПб, 1993.
29. Тит Ливий. Римская история от основания города. М., 2014.
30. Фукидид. История. В 2 т. СПб, 1994 (*История Пелопоннесской войны*).
31. Цезарь Гай Юлий. Записки. М., 2004.
32. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010.
33. История человечества. Энциклопедия. В 8 т. / пер. с англ. М., 2003.
34. Словарь античности / пер. с нем. М., 1989 и др. изд.
35. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. М., 1989.
36. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990.
37. Античность как тип культуры. Сб. статей. М., 1988.
38. Арский Ф.Н. Перикл. М., 1971.
39. Бартошек Антонин. Златообильные Микены / пер. с чеш. М., 1991.
40. Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982.
41. Бенуа-Мешен Жак. Император Юлиан Отступник / пер. с франц. М., 2001.
42. Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М., 1966.
43. Блаватская Т.В. Черты истории государственности Эллады. СПб, 2003.
44. Бобровникова Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М., 2001.
45. Боннар Андре. Греческая цивилизация. В 3 т. М., 1992.
46. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. Л., 1971.
47. Винничук Лидия. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима / пер. с польск. М., 1988.
48. Виппер Б.Р. Искусство древней Греции. М., 1972.
49. Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954.
50. Власов С.М. Константин Великий. М., 2001.
51. Воронкова Л.Ф. В глуби веков. М., 1984 (*Восточный поход*).
52. Воронкова Л.Ф. Герой Саламина. М., 1981.
53. Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. М., 1984 (*Юность Александра*).
54. Габриэль Ричард. Ганнибал / пер. с англ. М., 2012.
55. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995; М., 2012.
56. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь греков / пер. с франц. СПб, 1913; М., 1994; СПб., 1995.
57. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь римлян / пер. с франц. СПб, 1995.
58. Голдсуорси Адриан. Юлий Цезарь / пер. с англ. М., 2007.
59. Горончаровский В. Спартаковская война. СПб., 2011.
60. Грант Майкл. Классическая Греция / пер. с англ. М., 1998.
61. Грант Майкл. Двенадцать цезарей / пер. с англ. М., 1998.
62. Грималь Пьер. Цицерон / пер. с франц. М., 1991.
63. Гримм А.Д. Гракхи, их жизнь и общественная деятельность. СПб, 1894.
64. Дельбрюк Ганс. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. Античный мир / пер. с нем. М., 1994.
65. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное / пер. с англ. СПб., 2001.
66. Дониини Амброджо. У истоков христианства / пер. с итал. М., 1979; М., 1989 (*от зарождения до Юстиниана*).
67. Дуров В.С. Нерон, или актер на троне. СПб, 1994.
68. Дуров В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель. Л., 1991.
69. Дэвис Дж. К. Демократия и классическая Греция / пер. с англ. М., 2004.
70. Дюпюи Э.Р., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн. В 4 т. / пер. с франц. Т.1. М., 1997.

71. Егоров А.Б. Антоний и Клеопатра. СПб, 2012.
72. Езерский М.В. Власть и народ. В 2 т. М., 1993. (*Гракхи; Марий и Сулла; Триумвиры*).
73. Езерский М.В. Гракхи. М., 1991.
74. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII – V вв. до н.э. Л., 1985.
75. Зелинский Фаддей Францевич. Древнегреческая религия. Киев. 1993.
76. Израэль Жерар. Кир Великий / пер. с франц. М., 2006.
77. Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 2003.
78. Кифер Отто. Сексуальная жизнь в Древнем Риме / пер. с англ. М., 2003.
79. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. М., 1986.
80. Князький И.О. Император Диоклетиан и закат античного мира. СПб, 2010.
81. Князький И.О. Калигула. М., 2009.
82. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
83. Колобова К.М. Древняя Спарта (X – VI вв. до н.э.). Л., 1957.
84. Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Как жили древние греки. Л., 1959.
85. Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Олимпийские игры. М., 1958.
86. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М., 1977.
87. Колпинский Ю.Д. Искусство этрусков и древнего Рима. М., 1982.
88. Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1976; М., 1981.
89. Кравчук Александр. Нерон / пер. с польск. М., 1989.
90. Кравчук Александр. Император Август / пер. с польск. М., 1994.
91. Кравчук Александр. Перикл и Аспазия / пер. с польск. М., 1991.
92. Кравчук Александр. Троянская война. Миф и история / пер. с польск. М., 1991.
93. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима / пер. с польск. М., 1990.
94. Кун Н.А. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. М., 1992.
95. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI – VI вв. до н.э. М., 2009.
96. Левек Пьер. Эллинистический мир / пер. с франц. М., 1989.
97. Лесков В.А. Спартак. М., 1987.
98. Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1996.
99. Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957.
100. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. М., 1971.
101. Марру А.- И. История воспитания в античной Греции / пер. с франц. М., 1998.
102. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983.
103. Мишулин А.В. Спартак. М., 1950.
104. Можейко И.В. 7 и 37 чудес Света. М., 1980; М., 2004; М., 2006.
105. Моммзен Теодор. История Рима / пер. с нем. СПб., 1993.
106. Моммзен Теодор. История Рима. В 4 т. СПб, 1994.
107. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003.
108. Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. М., 2009.
109. Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983.
110. Неродо Жан-Пьер. Август / пер. с франц. М., 2003.
111. Низовский А.Ю. 100 великих археологических открытий. М., 2004.
112. Остерман Л.А. О, Солон! История Афинской демократии. М., 2001.
113. Остерман Л.А. Римская история в лицах. М., 1997.
114. Печатнова Л.Г. История Спарты: Период архаики и классики. СПб., 2001.
115. Печатнова Л.Г. Спарта. Миф и реальность. М., 2013.
116. Пио Оскар. Из жизни римских императриц / пер. с итал. В 2 т. М., 1991.
117. Разин Е.А. История военного искусства с древнейших времен. Часть 1. Древняя Греция и древний Рим. М., 1994.
118. Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972.
119. Родионов Е. Римские легионы против Ганнибала. М., 2012.

120. Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. В 2 т. М., 2000.
121. Санчурский Н.В. Римские древности. М., 1995.
122. Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. М., 2003.
123. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. Очерки быта. М.; Л., 1964; СПб, 2000; СПб., 2002.
124. Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима. Л., 1968.
125. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968.
126. Соколов Г.И. Дельфы. М., 1972.
127. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. М., 1971.
128. Соколов Г.И. Искусство древней Греции. М., 1980.
129. Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 2002.
130. Соколов Г.И. Олимпия. М., 1981.
131. Строгоцкий В.М. Афины и Спарта: Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. СПб., 2008.
132. Суриков И.Е. Аристократия и демос: Политическая элита архаических и классических Афин. М., 2009.
133. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
134. Тойнби Арнольд Дж. Исследование истории. В 3 т. / пер. с англ. СПб, 2006.
135. Тойнби Арнольд Дж. Постигание истории. Сборник / пер. с англ. М., 2001.
136. Тойнби Арнольд Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник / пер. с англ. М., 2003.
137. Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи / пер. с англ. СПб, 2003.
138. Трифионов В.Г. Геодинамика и история цивилизаций. М., 2005.
139. Уильямс Стивен. Диоклетиан. Реставратор Римской империи / пер. с англ. СПб, 2014.
140. Уортингтон Йен. Филипп II Македонский / пер. с англ. СПб, 2014.
141. Уотсон Джордж. Римский воин / пер. с англ. М., 2009.
142. Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идеи. М., 1966.
143. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972.
144. Утченко С.Л. Юлий Цезарь, Цицерон и его время. М., 1998.
145. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976.
146. Февр Л. Бои за историю. Сборник / пер. с франц. М., 1991.
147. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979; М., 2002.
148. Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990.
149. Федорова Е.В. Мифы и реальность Древней Греции. М., 2005.
150. Феномен досуга в античном мире / под ред. Э.Д. Фролова. СПб, 2012.
151. Фонтен Франсуа. Марк Аврелий / пер. с франц. М., 2005.
152. Фор Поль. Александр Македонский / пер. с франц. М., 2001; М., 2006.
153. Фор Поль. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны / пер. с франц. М., 2004.
154. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество, личность, власть. СПб, 2001.
155. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.
156. Фрэн Ирэн. Клеопатра / пер. с франц. М., 2001.
157. Хафнер Герман. Выдающиеся портреты античности / пер. с нем. М., 1984.
158. Хёфлинг Гельмут. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима / пер. с нем. М., 1992.
159. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века Республики. М., 2005.
160. Шанин Ю.В. Герои античных стадионов. М., 1979.
161. Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1986.
162. Шёбель Гейнц. Олимпия и ее игры / пер. с нем. Лейпциг, 1967.

163. Шифман И.Ш. Александр Македонский. Л., 1988; СПб, 2007.
164. Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. М.; Л., 1963.
165. Шифман И.Ш. Карфаген. СПб, 2006.
166. Шифман И.Ш. Финикийские мореходы. М., 1965.
167. Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990.
168. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. / пер. с нем. М., 1993 – 1998.
169. Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987.
170. Штоль Генрих. Мифы классической древности. В 2 т. М., 1993.
171. Штоль Генрих. Генрих Шлиман: Мечта о Трое / пер. с нем. М., 1965; М., 1991; М., 2005.
172. Штоль Генрих. Герои Греции в войне и мире / пер. с нем. М., 1992; М., 2000.
173. Этрусское искусство. М., 1972.
174. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII – III вв. до н.э. М., 1982.
175. «Салическая правда» / под ред. В.Ф. Семенова М., 1950.
176. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
177. Де Виллардуэн Жоффруа. Завоевание Константинополя / пер. с франц. М., 1993.
178. Де Клари Робер. Завоевание Константинополя / пер. с франц. М., 1993.
179. Заборов М.А. История Крестовых походов в документах и материалах. М., 1977.
180. История Средних веков / сост. М.М. Стасюлевич. СПб, 1999.
181. Макьявелли Никколо. История Флоренции / пер. с итал. М., 1987.
182. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия / сост. Б.С. Ерасов.
183. Средневековая Европа глазами современников и историков. В 5 ч. / под ред. А.Л. Ястребицкой М., 1995.
184. Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. В 3 т. СПб, 1863 – 1865.
185. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010.
186. История человечества. Энциклопедия. В 8 т. / пер. с англ. М., 2003.
187. Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
188. Андреев А.Р. и др. История Мальтийского Ордена. М., 1999.
189. Балакин В.Д. Фридрих Барбаросса. М., 2001.
190. Басовская Н.И. Столетняя война 1337 – 1453 гг. М., 1985; М., 2002.
191. Баткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. М., 1965.
192. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
193. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.
194. Васильев А.А. История Византийской империи. В 2 т. СПб, 1998.
195. Виолле-ле-Дюк Эжен. Жизнь и развлечения в Средние века / пер. с франц. СПб, 1997; СПб., 1999.
196. Гергей Ёне. История папства / пер. с венгерск. М., 1996.
197. Горбачева Л.М. Костюм Средневекового Запада. М., 2000.
198. Город в Средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. М., 1999.
199. Городская жизнь в средневековой Европе. Сборник. М., 1987.
200. Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: Мифы и реальность. М., 1991.
201. Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966.
202. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
203. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960.
204. Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М., 1976.
205. Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX – XVI вв. М., 2006.
206. Джонс Гвин. Викинги / пер. с англ. М., 2003.
207. Джонс Гвин. Норманны. Покорители Северной Атлантики / пер. с англ. М., 2003.

208. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом: Приключения Ричарда I Львиное Сердце. М., 1991.
209. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.
210. Добиаш-Рождественская О.А. Средневековый быт. Пг., 1925.
211. Доманин А.А. Крестовые походы. М., 2003.
212. Дюби Жорж. Средние века Франции / пер. с франц. М., 2000. (*От Гуго Капета до Жанны д'Арк*).
213. Женщина, брак и семья до начала Нового времени. Сборник. М., 1993.
214. Живелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. М., 2002.
215. Заборов М.А. Крестonosцы на Востоке. М., 1980.
216. Захаров В.А. Мальтийский Орден: История и современность. В 2 т. М., 2003.
217. Захаров В.А. Павел I и Орден Иоанна Иерусалимского в России. М., 2007.
218. Иванов К.А. Многоликое средневековье (средневековые замок, город, деревня и их обитатели). М., 1996; М., 2001.
219. Каждан А.П. Византийская культура (X – XII вв.). СПб, 2006.
220. Ирвинг Вашингтон. Жизнь и путешествия Христофора Колумба / пер. с англ. Харьков, 1992.
221. Кардини Франко. Истоки средневекового рыцарства / пер. с итал. М., 1987.
222. Карл Великий: реалии и мифы. Сборник. М., 2001.
223. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. М., 1995; М., 2003.
224. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
225. Квеннелл Марджори, Квеннелл Чарлз. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, викингов и норманнов / пер. с англ. СПб., 2002.
226. Кеннеди Хью. Великие арабские завоевания / пер. с англ. М., 2010.
227. Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. М., 1970.
228. Куглер Бернгард. История крестовых походов / пер. с нем. Ростов н / Д., 1996.
229. Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.
230. Ланге П.В. Великий скиталец: жизнь Христофора Колумба / пер. с нем. М., 1984.
231. Ле Гофф Жак. Цивилизация Средневекового Запада / пер. с франц. М., 1992.
232. Лебек Стефан. Происхождение франков. V – IX века / пер. с франц. М., 1993.
233. Левандовский А.П. Жанна д'Арк. М., 1962; М., 1982.
234. Левандовский А.П. Карл Великий: Через Империю к Европе. М., 1995; М., 1999.
235. Литаврин Г.Г. Византия. Болгария. Древняя Русь (IX – начало XII вв.). М., 2000.
236. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1974; СПб, 1997.
237. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV вв. М., 1986.
238. Мельвиль Марион. История Ордена Тамплиеров / пер. с франц. СПб, 1999.
239. Мерцалова М.Н. Энциклопедия моды: Костюм разных времен и народов. В 4 т. М., 1993 – 2000.
240. Мишо Г. История Крестовых походов / пер. с франц. М., 1999; М., 2001.
241. Никерсон Хофман. Войны в эпоху Римской империи и в Средние века / пер. с англ. М., 2008.
242. Норвич Джон. История Византии / пер. с англ. М., 2013.
243. Норвич Джон. Срединное море. История Средиземноморья / пер. с англ. М., 2010.
244. Носов К.С. Рыцарские турниры. СПб., 2004.
245. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.
246. Очерки истории распространения исламской цивилизации. В 2 т. М., 2002. Т.1 – От рождения исламской цивилизации до монгольского завоевания. М., 2002.
247. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Махаммеда. М., 1990; М., 1997.

248. Пастуро Мишель. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей «Круглого стола» (XII — XIII вв.) / пер. с франц. М., 2001.
249. Перну Р., Клэн М.-В. Жанна д'Арк / пер. с франц. М., 1992.
250. Перну Режин. Крестоносцы / пер. с франц. СПб, 2001.
251. Перну Режин. Ричард Львиное Сердце / пер. с франц. М., 2000.
252. Петрушенко Л.А. Повседневная жизнь средневековой Европы. М., 2012.
253. Поньон Эдмон. Повседневная жизнь Европы в 1000 году / пер. с франц. М., 1999.
254. Райт Дж. К. Географические представления в эпоху Крестовых походов / пер. с англ. М., 1988.
255. Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. Л., 1959; Л., 1982; СПб, 2003.
256. Райцес В.И. Процесс Жанны д'Арк. М.; Л., 1964.
257. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983.
258. Ревзин Г. Колумб. М., 1937.
259. Резван Е.А. Коран и его толкование. СПб, 1996.
260. Родионов М.А. Ислам классический. СПб, 1998; СПб., 2003.
261. Розенталь Н.Н. Жанна д'Арк. М., 1958.
262. Руа Ж.Ж. История рыцарства / пер. с франц. М., 2001.
263. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. СПб, 1991.
264. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в Средние века. М., 1976.
265. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1978.
266. Соловьев В.С. Магомет: Его жизнь и религиозное учение. СПб, 1992.
267. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984.
268. Суворов Н.С. Средневековые университеты. М., 2013.
269. Такман Барбара. Загадка XIV века / пер. с англ. М., 2013.
270. Тейс Лоран. Наследие Каролингов. IX — X века / пер. с франц. М., 1993.
271. Тойнби Арнольд Дж. Цивилизация перед судом истории. Сборник / пер. с англ. М., 2003.
272. Трифонов В.Г. Геодинамика и история цивилизаций. М., 2005.
273. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
274. Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987.
275. Успенский Ф.И. История Византийской империи. IV — XV вв. В 2 т. М., 1996.
276. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750 — 1517 гг.). М., 2001.
277. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции. М., 1976.
278. Хейзинга Йохан. Осень Средневековья / пер. с нидерланд. М., 1995; М., 2002; М., 2013.
279. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и Азии до начала Нового времени. Сборник. М., 2000.
280. Шумовский Т.А. Арабы и море. М., 1964.
281. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI — XIII веков: Эпоха, быт, костюм. М., 1978.
282. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989.
283. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб, 1994.
284. Боффа Дж. История Советского Союза в 2 т. М., 1990.
285. Верт Н. История Советского Государства 1990-1991. М., 1992.
286. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М., 1995.
287. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб, 1996.
288. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989.
289. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
290. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство, царизм. (1911 — 1913). Л., 1988.

291. Дякин В.С. Был ли шанс у Столыпина? СПб., 2003.
292. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1992.
293. Зырянов П.Н. П.А. Столыпин. М., 1992.
294. Иваницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание. М., 1992.
295. История современной России 1985 – 1994. М., 1995.
296. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996.
297. Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990.
298. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.
299. Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма. СПб, 2003.
300. Накануне (1931 – 1039). Краткая история в документах и комментариях: В 2 т. М., 1990 – 1991.
301. Нечкин М.В. Декабристы. М., 1984.
302. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.
303. Реабилитация. Политические процессы 30 – 50-х годов. М., 1991.
304. Реформы или революция? Россия 1861 – 1917. СПб, 1992.
305. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999.
306. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в России в конце XIX века. Л., 1973.
307. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992.
308. Тойнби А. Постигжение истории. М., 1991.
309. Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди. СПб, 1994.
310. 1917 год в судьбах России и Мира: Февральская революция – от новых источников к новому осмыслению. М., 1997.
311. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб, 1995.
312. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
313. Абсолютизм в России XVII – XVIII вв.: Сб. статей. М., 1964.
314. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989.
315. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л. 1989.
316. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы: Борьба за единство Руси. М., 1992.
317. Ананьич Б.В. Россия и международный капитал: 1897 – 1914:?. Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970.
318. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России: 1860 – 1914. Л., 1991.
319. Анатомия революции. 1917-й г. в России: массы, партии, власть. СПб., 1994.
320. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в. Борьба за наследие Петра I. М., 1986.
321. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб, 1997.
322. Барсов А.А. НЭП и выравнивание экономических отношений между городом и деревней // Новая экономическая политика: Вопросы теории и истории. М., 1974.
323. Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник. СПб., 1998.
324. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столетия. Харьков; Москва, 1997.
325. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
326. Бovyкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в. – 1908 г. М., 1984.
327. Борисов А.В. Карательные органы дореволюционной России (полицейская и пенитенциарная системы): Библиографический указатель. М., 1978.
328. Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период: 1921-1928 гг. М., 1972. Валентинов Н. (Вольский Н.) Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М., 1991.

329. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992.
330. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2005.
331. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: реформы и революция. СПб., 1991.
332. Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России: XIX - начало XX в.: Очерки истории и типологии русских банков. Избранное. М., 1997.
333. Гинев В. Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. Л., 1977.
334. Гоголевский А. В. Очерки истории русского либерализма в XIX - начале XX в. СПб., 1996.
335. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996.
336. Дворянские роды Российской империи / Под ред. СВ. Думина: В 4 т. М.; СПб, 1993-1997.
337. Демин В. А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1996.
338. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа: Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX в. М., 1963.
339. Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России. СПб, 1913. Т. 1.
340. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX в. Политическая реакция 80-х - начала 90-х гг. М., 1970.
341. Зверев В. В. Реформаторское народничество и проблема модернизация России: от сороковых к девяностым годам XIX в. М., 1997.
342. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
343. Зимин А. А. Россия на рубеже X V-XVI столетий: Очерк социально-политической борьбы. М., 1982.
344. Зарянов П. Н. Адмирал Колчак. Верховный правитель России. М.. 2006.
345. Изменения социальной структуры советского общества. 1921 г. -середина 30-х годов. М.. 1979.
346. Иоффе Г. З. Революция и судьба Романовых. М., 1992.
347. История политических партий в России / Под ред. А. И. Зевелева. М., 1994.
348. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
349. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
350. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1987-1990.
351. Костиков В. В. Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1994.
352. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983.
353. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971.
354. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981.
355. Лисин А. Г., Петренко Н. И., Яковлева Е. И. Тюремная система Российского государства в XVIII - начале XX в. М., 1996.
356. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996.
357. Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы. СПб, 1992,
358. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994.
359. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1993-1995.

360. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XX в. М., 1989.
361. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.
362. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб, 2000.
363. Островский А. В. Кто стоял за спиной Сталина. СПб, 2002.
364. Островский А.В. Солженицын. Прощание с мифом. М, 2004.
365. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
366. Очерки русской культуры XVI в. М., 1976.
367. Очерки русской культуры XVII в. М., 1979.
368. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве в XVI - XVII вв. М., 1937.
369. Политические партии России: Справочник (по состоянию на 1 августа 1995 г.). М., 1995.
370. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006.
371. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб, 1997.
372. Рууд Ч., Степанов С.А. Фонтанка 16: Политический сыск при царях. М.. 1993.
373. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988.
374. Серков А.И. История русского масонства: 1845 – 1945. СПб, 1996.
375. Сироткин В.Г. Зарубежное золото России. М., 1999.
376. Система государственного феодализма в России: Сб. статей: Вып. 1 – 2. М., 1993.
377. Советская историческая энциклопедия: в 16 т. М., 1961 – 1976.
378. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 т. М., 1988.
379. Старцев В.И. Русское политическое масонство начала XX в. СПб, 1996.
380. Степанов С.А. Черная сотня в России, 1905 – 1914 гг. М., 1992.
381. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995.
382. Победоносцев: pro et contra. СПб, 1996.
383. Церковь в истории России: IX в. – 1917 г. М., 1967.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов и академических монографий.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент
Филатова Владислава Игоревна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Немченко Антон Викторович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	9 зачетных единиц / 324 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование английского языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на английском языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов.

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру.

- использование английского языка в профессиональном общении.

- формирование фонетической компетенции, связанной со спецификой театральной деятельности актера.

- развитие монологической и диалогической речи, что напрямую связано со спецификой актерского искусства.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Английский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере актерского искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

В наши дни профессиональный рост актера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	10	154	9 / 324	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	8	296	9 / 324	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное. Классификация категории числа, рода, падежа, множественное число, общие притяжательные падежи.

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные

Тема 2.4. Степени сравнения прилагательных: deep, deeper, the deepest; other, another.

Тема 2.5. Классификация наречий: much, little, a lot of.

Тема 2.6. Классификация местоимений. Именительный и объектный падежи личных местоимений: same, any.

Тема 2.7. Предлоги

Тема 2.8. Глагол: временные формы Present, Past, Future Simple Tenses, Present, Past, Future Continuous Tenses, Present, Past Perfect Tenses, Present Continuous для выражения действия в будущем

Тема 2.9. Модальные глаголы can, may, must, should.

Тема 2.10. Страдательный залог Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола причастие 1 и 2, герундий. Перфектное причастие. Объектный причастный оборот. Независимый причастный оборот.

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. For + Infinitive.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Великобритания: обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. Лучшие театры мира.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 4.16. Роль, которую я бы хотел сыграть.

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование.

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	48	-	54	-	-	-	-	-	8	-	106
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	6	-		-	-	-					

Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	11	-	6	-	-	-	-	-	-	-	20
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	-	52	-	52	-	-	-	-	-	10	-	100
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	-	45	-	40	-	-	-	-	-	2	-	60
Тема 5.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	11	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	6	-		-	-	-					
Всего	-	160	-	154	-	-	-	-	-	20	-	296
<i>Консульт.</i>		<i>10</i>		-		-		-		<i>8</i>		-
ВСЕГО		324				-				324		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на английском языке.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение, на 3 и 4 зачетах – принять участие в инсценировке отрывка из пьесы англоязычного автора (Шекспир, Уайльд, Шоу, Теккерей и др.).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов (изучаемых на протяжении всего курса).
6. Ответы на вопросы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary). — Cambridge university press, 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate). — Cambridge university press, 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. — Oxford university press, 2007.
4. M. McCarhty, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary). — Cambridge university press, 2013.
5. M. McCarhty, F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S. Redman. English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate). — Cambridge university press, 2013.
7. S. Redman. Test English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate).
8. Алексеева, Т.К. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.
9. Дроздова, Т., Берестова, А., Майлова, В. English grammar. — СПб, 2000.
10. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
11. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
12. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
13. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
14. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб. — М., 2004.
15. Памухина, Л.Г., Сочилина, З.И. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.
16. Полякова, Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: учеб. пособие. Изд. 2-е, стереотип. — М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 1. The Guide to St. Petersburg. — СПб: СПбГАТИ, 2008.
2. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 2. Museums. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
3. Ковалева, Е.Д. Saint-Petersburg: history and culture. Part 3. The Imperial Suburbs. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
4. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 4. Russian Emperors. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
5. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 5. Theatres. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
6. Громова, Н.В. History of English theater. Actors. — СПб: СПбГАТИ, 2011.
7. Громова, Н.В. English poetry. Part 1 and 2. — СПб: СПбГАТИ, 2013.
8. Ульянова, А.Б. Лексика английского языка. Часть 1 и 2. (для студентов заочной и вечерней формы обучения). — СПб: СПбГАТИ, 2013.
9. Громова, Н.В. Читаем английскую классику. S. Maugham Theatre (extract pages). — СПб: СПбГАТИ, 2014.
10. Иванов, В.М. Сценография в биографиях. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Поуви, Д., Иванов, А. Английский речевой этикет. — СПб, 1998.
12. Ощепкова, В., Шустилова, И. О Британии вкратце. — М., 1977.
13. Тимановская, Н. Об Англоязычных странах. — Тула, 1998.
14. Сатинова, Р. Великобритания. — Минск, 1998.
15. Кузнецова, Е. Основы фонетики английского языка. — СПб, 2000.
16. Меркулова, Е. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. — СПб, 2000.
17. Качалова, К., Израилевич, Е. Практическая грамматика английского языка. — М., 1998.
18. Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles S. Practice Tests for the Russian State Exam. — Macmillan, 2006.
19. Дмитриева, Е. Санкт-Петербург: История. Архитектура. Культура. — СПб, 2003.
20. Павлоцкий, Д. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. — СПб, 2004.
21. English for art students, 1977.
22. Theater world. Reader for art students, 1978.
23. The Hermitage. A stroll around the halls and galleries. — St.-Petersburg, 2006.
24. Hashemy, R. Merphy. English grammar in use. Supplementary Exercises. — Cambridge university press, 2007.
25. LL & O Soars «Headway». — Oxford university press, 2007.
26. Kenneth Pickering and Mark Woolgar. Theater studies, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт британской широкоэвещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Английский язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на английском языке, выполнению грамматических упражнений,

подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на английском языке), аудированию (восприятию английской речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.

3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Беляева Ирина Георгиевна, доцент

Рецензент:
Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	9 зачетных единиц / 324 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование немецкого языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на немецком языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование немецкого языка в профессиональном общении;

- формирование фонетической компетенции, связанной со спецификой театральной деятельности актера;

- развитие монологической и диалогической речи, что напрямую связано со спецификой актерского искусства.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Немецкий язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере актерского искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения немецким языком.

В наши дни профессиональный рост актера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	10	154	9 / 324	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	8	296	9 / 324	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное. Классификация категории числа, рода, падежа, множественное число, общие притяжательные падежи.

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные.

Тема 2.4. Степени сравнения прилагательных: типичное и супплетивное образование.

Тема 2.5. Классификация наречий.

Тема 2.6. Классификация местоимений. Именительный и косвенные падежи личных местоимений.

Тема 2.7. Предлоги.

Тема 2.8. Глагол: временные формы Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum.

Тема 2.9. Модальные глаголы können, dürfen, wollen, möchten, müssen, sollen.

Тема 2.10. Страдательный залог Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола причастие 1 и 2. Причастные обороты. Активное и пассивное причастие.

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. Инфинитивные обороты.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение. Распространенное определение

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Страны немецкоязычного пространства (ФРГ, Австрия, Швейцария): обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. Лучшие театры мира.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 4.16. Роль, которую я хотел бы сыграть.

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	0,5	-	4
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	48	-	54	-	-	-	-	-	12	-	73
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					

Тема 2.8	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	11	-	6	-	-	-	-	-	3	-	70
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	-	52	-	52	-	-	-	-	-	3	-	70
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	-	45	-	40	-	-	-	-	-	1.5	-	79
Тема 5.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	11	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	6	-		-	-	-					
Всего	-	160	-	154	-	-	-	-	-	20	-	296
<i>Консульт.</i>		10		-		-		-		8		-
ВСЕГО		324				-				324		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на немецком языке.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение, на 3 и 4 зачетах – принять участие в инсценировке отрывка из пьесы немецкоязычного автора (Лессинга, Гете, Кляйста, Нестрой, Брехта и современных авторов).

Экзамен, завершающий изучение курса немецкого языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с немецкого языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Чтение наизусть стихотворений немецких поэтов. (Изучаемых на протяжении всего курса).
6. Ответы на вопросы («интервью»).

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Драйер, Х., Шмит, Р. Грамматика немецкого языка (с упражнениями). — СПб: Специальная литература, 1996. Скачать бесплатно на: <http://www.sferaznaniy.ru/>
2. Hall, Schneider . Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch. Скачать на: <http://www.studygernab.ru/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>
3. Rug, Tomaszewski. Grammatik mit Sinn und Verstand. — Klett, München.
4. Helbig, Buscha, Deutsche Grammatik. — Langenscheidt, Berlin.
5. Foldeak, Sag es besser, Verlag für Deutsch.
6. Roland Schäpers, Reate Luscher, Gerd Brosch und Manfred Glück: Deutsch 2000, Bd.1, Практический курс немецкого языка, Max Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen.
7. Monika Reimann, Grundstufen-Grammatik fuer DaF, Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen, 2004.
8. Попов, А.А. Немецкая грамматика от А до Z, — М., 1999. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
9. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. — СПб: СОЮЗ, 1999. Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
10. Городникова, М.Д., Добровольский, Д.О. Немецко-русский словарь речевого общения. — М., 1998 Содержит клише речевого этикета, описание специфической национальной мимики и жестов. Проиллюстрировано речевым контекстом. Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
11. Маккензен, Л. Немецкий язык. Универсальный справочник. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
12. Келлер, Э. Немецкий за 3 недели, Иллюстрированный разговорник. — М.: АФОН Паблишинг, 2000.
Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/> 80 тематических разделов + аудио, этикет общения в различных ситуациях.

13. Франк, Илья. Немецкая грамматика с человеческим лицом. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>
14. Чоботарь, А. Грамматика современного немецкого языка с упражнениями. — 2005. Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
15. Лейн, К. и др. Большой немецко-русский словарь. — М.: Издательство «Русский язык», 2001.

Дополнительная литература:

1. Беляева, И.Г. «Пособие по развитию разговорных навыков и навыков перевода художественных текстов на материале пьесы Kaschnitz M.L. «Ferngespräche». — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Перельман, А. Жизнь по-немецки. Модели бесед и практическая грамматика. Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
3. Ярцев, В.В. Немецкая грамматика? Не бойся! Учебное пособие с упражнениями и ключами. Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
4. Эйвадис, Р.С. Место встречи; Берлин, Шиллерштрассе. Практический курс немецкого языка. — СПб, 2008.
5. Christoph Werr, Literatur zum Anfassen, Max Hueber Verlag, Ismaning bei Muenchen, 1991.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт образовательных программ на немецком языке. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dw.de/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Изучение немецкого языка – Deutsch online! Немецкий язык онлайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.de-online.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Немецкий язык. Курсы и изучение немецкого языка на StudyGerman.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studygerman.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Web German: Learn Foreign Languages Online. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.webgerman.com/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Новости театра и культурные события. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruhrnachrichten.de/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Немецкий язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на немецком языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на немецком языке), аудированию (восприятию немецкой речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Патанина Виктория Владимировна, доцент

Рецензент:
Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-14/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоёмкость дисциплины	9 зачетных единиц / 324 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование французского языка в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на французском языке, углубление культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов;

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру;

- использование французского языка в профессиональном общении;

- формирование фонетической компетенции, связанной со спецификой театральной деятельности актера;

- развитие монологической и диалогической речи, что напрямую связано со спецификой актерского искусства;

- наличие языковой и коммуникативной компетенции, для изучения зарубежного опыта в сфере актерского мастерства (чтение и перевод профилирующих материалов, просмотр кино и видео материалов в оригинале с субтитрами), а также осуществления речевых контактов (лекции, семинары, мастер-классы).

В случае недостаточной сформированности языковых навыков и речевых умений в рамках программы средней школы, данный курс включает соответствующую вводно-коррективную программу.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Французский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере актерского искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения французским языком.

В наши дни профессиональный рост актера осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	10	154	9 / 324	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	8	296	9 / 324	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

Тема 2.1. Имя существительное: образование, род, число, употребление в предложении.

Тема 2.2. Артикль: виды, значения и употребление, неупотребление.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные.

Тема 2.4. Имя прилагательное: образование, род, число, согласование, степени сравнения, употребление качественного прилагательного, место в предложении.

Тема 2.5. Классификация прилагательных (детерминативов): указательные, притяжательные, вопросительные, неопределенные.

Тема 2.6. Классификация местоимений: личные, возвратные, указательные, притяжательные, относительные, вопросительные, неопределенные. Употребление в предложении.

Тема 2.7. Предлоги и союзы: образование, значение и употребление, особенности.

Тема 2.8. Наречие и наречные выражения: образование, степени сравнения, значение и употребление, место в предложении.

Тема 2.9. Глагол: спряжение, образование, наклонения (употребление времен Indicatif, Conditionnel, Subjonctif).

Тема 2.10. Страдательный залог. Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 2.11. Неличные формы глагола: причастие (образование, значение и употребление) и деепричастие.

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

Тема 3.2. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Франция: обычаи и традиции.

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. Лучшие театры мира.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 4.16. Роль, которую я бы хотел сыграть.

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевого этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	25
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	51	-	54	-	-	-	-	-	4	-	75
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					

Тема 2.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	11	-	6	-	-	-	-	-	5	-	65
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	-	53	-	52	-	-	-	-	-	5	-	85
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	8	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	-	41	-	40	-	-	-	-	-	5	-	46
Тема 5.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	11	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	160	-	154	-	-	-	-	-	20	-	296
<i>Консульт.</i>		<i>10</i>		-		-		-		<i>8</i>		-
ВСЕГО		324				-				324		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на французском языке.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы),

В объем самостоятельной работы студента может включаться внеаудиторное чтение, подготовка письменных и устных заданий.

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен письменно выполнить лексико-грамматическое задание, подготовить рассказ на заданную тему, перевести отрывок из художественного произведения или газетную статью.

Экзамен, завершающий изучение курса французского языка, проводится в конце пятого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с французского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных лексических или специальных тем.
3. Разбор лексико-грамматических единиц.
4. Рассказ на заданную тему. (Темы даются заранее перед экзаменом).
5. Творческое задание на французском языке по выбору учащихся (готовится заранее).

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Попова, И.Н. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Нестор, 2002.
2. Попова, И.Н., Казакова, Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. — М.: Нестор, 2001.
3. Александровская, Е.Б. и др. Le français.ru. УМК А1-В2. — М.: Нестор, 2007.
4. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях. — СПб: КАРО, 2005.
5. Иванченко, А.И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь. — СПб: КАРО, 2008.
6. Иванченко, А.И. Практика французского языка. — М.: Союз, 2006.
7. Асланова, Е.Д. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Феникс, 2009.
8. Taxi! Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette, 2006.
9. Girardet J. Nouveau sans frontières. Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette, 1998.
10. Delatour Y. Nouvelle Grammaire du Français: Cours de civilisation de la Sorbonne. — Paris, Hachette, 2004.
11. Grammaire progressive du français. Niveau 1, 2. — Paris, Clé International, 2002.
12. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A1 – B1. — Paris, Hachette, 2005, 2009.

13. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau A1, A2. — Paris, Clé International, 2004, 2006.
14. Corsain M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1. — Paris, Clé International, 2008.
15. Miquel C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 – B1. — Paris, Clé International, 1999.
16. Коржавин, А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические рекомендации: учебно-методич. пособ. — М.: Высш.шк., 2000.
17. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманитар. фак-тов. — М.: Высш.шк., 2001.
18. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 2 курса гуманитар. фак-тов. — М.: Высш.шк., 2002.

Дополнительная литература:

1. Sempé-Gosciny. Le petit Nicolas. — СПб: КАРО, 2005.
2. Ульянова, Т.Б., Плещова, Н.К. Французский язык: Изучаем 2-й иностр. язык: 3 год обучения. — М: Высш. школа, 1991. — 318 с.
3. Формановская, Н.И., Соколова, Г.Г. Речевой этикет. Русско-французские соответствия. Справочник.
4. Може, Г., Брюезьер, М. Интенсивный курс французского языка.
5. Робертсон, А.Л. Французский язык. Таблицы глагольных форм.
6. Патанина, В.В. Грамматика французского языка. Методическое пособие по французскому языку для студентов уровня А1 (часть 1). — СПб: СПбГАТИ, 2009.
7. Ульянова, А.Б. Современные писатели Франции. Методическое пособие по французскому языку для студентов 2-х и 3-х курсов. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
8. Ульянова, А.Б. La phonétique française. Методическое пособие по французскому языку для студентов начального уровня. — СПб: СПбГАТИ, 2010.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Французский институт в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.institutfrancais.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Французский язык» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на французском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на французском языке), аудированию (восприятию французской речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Специальность высшего образования 52.05.02 Режиссура театра Квалификации «Режиссер драмы» «Режиссер театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.01 Актерское искусство Квалификации «Артист драматического театра и кино» «Артист эстрады» «Артист театра кукол» «Артист музыкального театра»
Специальность высшего образования 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Специализация (образовательная программа) «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»	Направление подготовки высшего образования: 52.03.05 Театроведение Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Театровед» «Театровед музыкального театра»
Направление подготовки высшего образования: 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Художник-технолог сцены» «Художник-технолог по сценическому свету» «Художник-технолог театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.03 Сценография Квалификация «Художник-постановщик в театре кукол»
Специальность высшего образования 55.05.04 Продюсерство Квалификация «Продюсер исполнительских искусств»	

Год приема – 2016, формы обучения – очная, очно-заочная, заочная

Авторы-составители:

Мозин Вячеслав Анатольевич, профессор, канд. биол. наук
Кузнецова Татьяна Валентиновна, специалист по УМР

Рецензент:

Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, доктор тех. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры

29.03.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

29.03.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/04

I. ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Квалификации	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Образовательные программы	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

Направление подготовки высшего образования	52.03.05 Театроведение
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Театровед Театровед музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть

Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены Художник-технолог по сценическому свету Художник-технолог театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификация	Художник-постановщик в театре кукол
Образовательная программа	Художник-постановщик в театре кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	55.05.04 Продюсерство
Квалификация	Продюсер исполнительских искусств
Образовательная программа	Продюсер исполнительских искусств
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

52.05.02 Режиссура театра

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.05.01 Актерское искусство

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10).

52.03.05 Театроведение

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

52.05.03 Сценография

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами охраны труда и защиты производственного персонала (ОПК-9).

55.05.04 Продюсерство

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).

В результате изучения данной дисциплины студент должен приобрести начальные знания и практические представления по следующим направлениям:

- знание правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- умение эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
- владение навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;
- владение навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства.

3. Цель курса

Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

4. Задачи курса

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятие решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства.

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

52.05.02 Режиссура театра

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр (4 семестр): 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

52.05.01 Актерское искусство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очно-заочная	7 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	24	1 / 36	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

52.05.03 Сценография

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная

					работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

55.05.04 Продюсерство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Очно-заочная и заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение

Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности.

Раздел 2. Человек и среда обитания.

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств.

2. Темы и краткое содержание

Введение

Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Задача учебного курса. Место курса в профессиональной подготовке. Требования к уровню освоения содержания курса. Организация учебного процесса и порядок изучения курса БЖД. Разделы курса и их содержание.

Особенности современного комплекса проблем безопасности. Значение человеческого фактора в системе безопасности.

Роль курса БЖД и гражданской обороны в формировании культуры личности безопасного типа.

Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности

Тема 1. Современный этап развития цивилизации

Проблема: человек – природа – цивилизация. Развитие научных представлений о природе и человеке. Характеристика современного этапа развития цивилизации. Принцип глобального экологического кризиса. Поиски выхода из кризиса, варианты будущего человечества. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Пути решения проблем. Экологизация общественного сознания. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.

Тема 2. Глобальная безопасность

Проблемы безопасности жизнедеятельности человека глобального характера: опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (изменение климата и потеря устойчивости биосферы, пределы роста техногенных преобразований при ограниченных ресурсах планеты), рост населения, опасности космоса, терроризм, эпидемии. Пути обеспечения жизнедеятельности в глобальном

масштабе. Основные принципы стратегии компромиссного решения проблем в интересах всего человечества. Устойчивое развитие – стратегия XXI века.

Тема 3. Национальная безопасность

Мировая динамика и национальная безопасность. Современное состояние и национальные особенности России. Внешние и внутренние опасности для общества и нации в военной, политической, экономической, техногенной, экологической, информационной, социальной, социокультурной и демографической областях.

Система национальной безопасности. Концепция национальной безопасности России. Духовное здоровье нации как условие жизнеспособности общества.

Тема 4. Безопасность личности

Комплексный характер проблемы: социальные, медико-биологические, экологические, технологические и правовые аспекты. Безопасность детей и женщин в современном обществе. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Культура личности безопасного типа. Безопасность российских граждан за рубежом.

Раздел 2. Человек и среда обитания

Тема 5. Здоровье человека и окружающая среда

Основные понятия и их определения: здоровье и работоспособность человека, окружающая среда. Факторы внешней среды: физические, химические, психологические, биологические, социальные и эстетические, влияющие на жизнедеятельность человека (ГОСТ 26387-84). Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек. «Смета расхода бюджета жизни» человека. Основные причины ухудшения здоровья населения. Некоторые источники загрязнения окружающей среды. Понятие о нормировании факторов внешней среды. Косвенная оценка окружающей среды.

Экстремальные воздействия в окружающей среде. Классификация экстремальных воздействий. Проблема выживания в экстремальных ситуациях. Стрессоры выживания. Обеспечение безопасности человека в экстремальных ситуациях. Адаптация и реадаптация к экстремальным воздействиям.

Документы, регламентирующие защиту человека и окружающей среды. Закон РФ «Об охране окружающей среды». 1992.

Тема 6. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания

Опасности техносферы. Взаимодействие человека и техносферы. Электромагнитные и тепловые излучения, действие на организм человека и защита от них. Особенности лазерного излучения.

Источники ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Действие радиации на человека. Лучевая болезнь. Дозы облучения, нормы радиационной безопасности. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания.

Электрический ток и его действие на организм человека. Основные правила защиты от электрического тока. Электробезопасность.

Токсические химические вещества. Антропогенные химические факторы. Классификация, поражающее действие аварийных химически опасных веществ (АХОВ) и меры безопасности. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Бытовые отравления.

Биологически опасные и вредные факторы: патогенные микроорганизмы, растения и животные.

Тема 7. Человек и социосфера

Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека: алкоголь, наркотики, табакокурение.

Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, гепатиты, туберкулез и др.) Опасности криминогенного характера. Преступления против личности и защита от них. Безопасность детей и женщин. Защита жилища и имущества. Предупреждение

проникновения в жилище «свободным доступом». Защита автомобиля. Защита имущества в общественных местах.

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

Тема 8. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения.

Классификация чрезвычайных ситуаций

Основные понятия и их определения. Опасности естественные и антропогенные. Поражающие факторы природного, техногенного, биологического характера, их характеристика и особенности. Предельно-допустимые значения поражающих факторов при воздействии на человека. Очаги поражения в ЧС. Причины и условия возникновения ЧС. Расширение техногенной деятельности человека. Использование сложных технических систем. Увеличение риска в эксплуатации технических систем. Непрофессиональные действия обслуживающего персонала – реальная угроза для здоровья и жизни людей, окружающей среды. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, объектах энергетики и транспорте, коммунально-энергетических сетях. Классификация ЧС. Критерии оценки ЧС. Виды ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.

ЧС природного характера. Классификация стихийных бедствий. Особенности стихийных бедствий региона.

Система оповещения людей в ЧС. Силы и средства оповещения. Сигнал «Внимание всем!» Тексты сообщений о ЧС для передачи по средствам массовой информации.

Тема 9. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

Основные принципы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2005 года».

Развитие атомной энергетики. Понятие о радиационно-опасных объектах (РОО). РОО в регионе. Последствия радиационных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения местности при аварии на РОО. Зоны радиоактивного загрязнения при аварии на АЭС. Защитные мероприятия при авариях на РОО. Йодная профилактика.

Основные представители АХОВ и СДЯВ, используемые в промышленности и быту. Классификация АХОВ. Критерии поражающей эффективности АХОВ. Химически опасные объекты в регионе (ХОО). Аварии на ХОО и их последствия для человека и среды обитания. Опасность использования бытовых химических веществ. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на ХОО.

Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Причины возникновения массовых инфекционных заболеваний. Пути и способы передачи инфекции среди населения. Характеристика и особенности очага биологического заражения. Карантин, обсервация, вакцинация.

Аварии на транспорте, причины возникновения. Правила поведения населения.

Аварии на коммунально-энергетических сетях (водоснабжение, канализация, газо-, электро- и теплоснабжение).

Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.

Ядерное оружие: классификация, основные поражающие факторы, зоны разрушения. Воздействие поражающих факторов на людей, животных и среду обитания. Мероприятия по защите населения в зонах ядерного поражения.

Химическое оружие: классификация и токсикологические характеристики боевых отравляющих веществ. Зоны химического заражения и очаги поражения.

Бактериологическое (биологическое) оружие. Краткая характеристика болезнетворных микроорганизмов и токсинов.

Обычные средства поражения. Осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва.

Высокоточное оружие.

Тема 10. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Полномочия органов государственной власти РФ, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок материального, технического и финансового обеспечения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Ответственность за невыполнение закона.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), назначение, задачи, структура. Органы управления РСЧС. Силы и средства ликвидации ЧС. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5.11.95 № 1113.

Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ. Структура ГО. Силы ГО. Планирование мероприятий и основные задачи ГО на объектах экономики. Права и обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение законов РФ в области ГО.

Тема 11. Устойчивость функционирования объекта экономики

Сущность и факторы устойчивости функционирования объекта экономики (ОЭ). Требования норм инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования объекта (УФО).

Пути и способы повышения устойчивости функционирования ОЭ. Методика оценки защищенности персонала ОЭ. Оценка устойчивости ОЭ к различным видам ЧС по элементам и готовности к восстановлению производственного процесса. Прямой, косвенный и полный экономический ущерб ОЭ от ЧС.

Тема 12. Способы защиты населения в ЧС

Принципы и способы защиты. Комплекс мероприятий по защите населения от ЧС. Оповещение населения о ЧС и режим защиты. Обеспечение населения и гражданских организаций ГО (формирований) средствами защиты.

Эвакуация населения в ЧС. Эвакоорганы. Экстренная эвакуация населения (при пожаре, обнаруженном взрывном устройстве, аварии с выбросом радиоактивных веществ или АХОВ). Порядок эвакуации ОЭ, вуза. Обеспечение эвакуации.

Укрытие людей в защитных сооружениях (ЗС). Классификация защитных сооружений. Назначение, общее устройство и требования к убежищам, противорадиационным и простейшим укрытиям. Использование ЗС в мирное время. Порядок заполнения ЗС в ЧС и правила поведения в нем.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Назначение, классификация и условия применения. Табельные и простейшие СИЗ. Порядок изготовления простейших СИЗ.

Виды и характеристика медицинских средств индивидуальной защиты. Аптечка АИ-2. Порядок использования антидотов из АИ-2.

Тема 13. Противопожарная защита

Законодательные акты, регламентирующие вопросы пожарной безопасности. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Пожарная безопасность в организациях и учреждениях культуры. Основные понятия и их определения. Основные причины пожаров. Особенности пожаров в театрах, концертных залах, цирках и других организациях и учреждениях культуры. Меры пожарной безопасности. Профилактика пожаров. Поражения людей и животных при пожаре. Отравления, ожоги, комбинированные поражения. Неотложная и первая медицинская

помощь пострадавшим. Способы, приемы и средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при тушении пожаров. Организация работы по профилактике пожаров. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности. Правила поведения и действия людей при пожаре.

Тема 14. Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях.

Понятие о культурных ценностях (КЦ) и их значение для общества. Признаки и классификация КЦ. Ценности музыкальных и драматических театров. Причины утрат КЦ. Влияние поражающих факторов ЧС на сохранность КЦ. Обеспечение сохранности и защиты КЦ в повседневных условиях. Способы защиты КЦ в ЧС. Организация работы по защите и сохранности КЦ в организациях культуры и искусств.

Тема 15. Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях

Организация и методика прогнозирования и оценки обстановки в ЧС мирного и военного времени. Понятие о радиационной обстановке. Методы ее выявления и оценки. Оценка фактической радиационной обстановки по данным разведки. Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; определение возможных доз облучения; определение допустимой продолжительности пребывания людей и времени начала работ на радиоактивно-загрязненной местности; использование типовых режимов радиационной защиты.

Понятие о химической обстановке. Методы ее выявления и оценки. Оценка методом прогнозирования и по данным разведки. Решение ситуационных задач: определение зон химического заражения и очагов химического поражения; времени подхода зараженного воздуха к определенному объекту; времени поражающего действия и возможных потерь населения.

Оценка пожарной обстановки.

Средства радиационной и химической разведки. Назначение, классификация, принципы работы и общее устройство приборов радиационной и химической разведки. Организация дозиметрического и химического контроля на объекте.

Тема 16. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС

Понятие о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия, в которых будут проводиться спасательные и другие неотложные работы (С и ДНР). Силы и средства, привлекаемые для их проведения. Организация и проведение С и ДНР в очагах поражения. Особенности проведения С и ДНР в очагах комбинированного поражения. Организация защиты личного состава формирований и меры безопасности при проведении С и ДНР.

Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС. Само- и взаимопомощь при поражениях и травмах. Задачи первой медицинской помощи и требования к ней. Первая медицинская помощь при кровотечении, травмах, ранах, ожогах, синдроме длительного сдавления, отморожениях, электротравме. Реанимационные мероприятия.

Основные положения по уходу за пострадавшими в ЧС.

Тема 17. Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС

Организация, формы и методы обучения населения различных категорий действиям в ЧС. Виды и методика проведения занятий и учений. Документы, регламентирующие порядок подготовки населения. Постановления Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738 и Постановление Правительства РФ «Об утверждении «Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 г. № 841.

Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Влияние ЧС на психологическое и психофизиологическое состояние человека. Два вида поведенческих реакций человека на экстремальные воздействия. Сущность и содержание психологической подготовки населения к действиям в ЧС. Психологическая готовность к действиям в ЧС.

Стресс. Эмоциональная напряженность. Посттравматический синдром. Страх. Паника. Основные мероприятия по предотвращению паники. Методы корректировки поведенческих реакций человека в ЧС. Психологическая разрядка.

Определение индивидуальной психологической устойчивости к ЧС.

Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств

Тема 18. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий

Создание оптимальных условий безопасности в организациях культуры и искусств. Организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия негативных факторов на персонал и посетителей. Система оповещения о ЧС в организациях культуры и искусств. Пожарная и охранная сигнализация. Светомаскировка. Безопасность производственного оборудования. Требования безопасности к электромеханическому и осветительному оборудованию.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Аппаратура записи и воспроизведения звука. Кинопроекторная аппаратура.

Санитарно-гигиенические нормы для вспомогательного оборудования: гардероб, туалет, умывальник, душ.

Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей, материальных и культурных ценностей в ЧС. Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на прилегающей территории сил и средств ликвидации ЧС.

Тема 19. Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям

Безопасность механического и подъемно-транспортного оборудования для декорационных конструкций. Маркировка и крепление декораций. Декорационные сейфы. Жесткие и мягкие декорации. Технология хранения декораций, сценических костюмов, реквизита и постижерных изделий.

Безопасность подготовки спектакля. Паспорт спектакля. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.

Хранение постановочного имущества.

Тема 20. Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности

Организационно-правовая система техники безопасности. Надзор и контроль за соблюдением техники безопасности в организациях культуры и искусства. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности в организациях культуры и искусств, инструктирование и обучение технике безопасности работника. Общие положения. Вводный инструктаж. Периодический инструктаж. Документальное оформление инструктажа.

Террористические акты и захват заложников в организациях культуры и искусств. Предупредительно-защитные меры. Действия администрации при поступлении угрозы о возможном теракте. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.99 № 1040. Признаки наличия взрывных устройств (ВУ). Меры безопасности и действия администрации при обнаружении ВУ.

Рациональные действия и правила поведения пострадавших, оказавшихся в роли заложников.

Участие органов управления и гражданских организаций гражданской обороны в предупреждении и ликвидации ЧС, обусловленных террористическими актами.

Тема 21. Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия

Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров). Опасность использования пиротехнических средств и оружия в сценах боя и меры предосторожности. Ответственность лиц за безопасность при подготовке и проведении сцен с повышенной опасностью.

Условия безопасности при использовании животных. Меры безопасности при уходе, кормлении и подготовке животных к участию в номерах. Проверка животных ветеринарной службой. Средства предохранения и защиты исполнителей от возможного нападения животных.

Дежурный медицинский персонал и соответствующая спасательная служба. Их обязанности. Надежность конструкции и крепления страхующих приспособлений. Наличие защитных средств.

Тема 22. Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника

Понятие несчастного случая. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев. Опасность, подверженность опасности, защищенность. Факторы, устанавливающие индивидуальную подверженность опасности несчастных случаев. Психические состояния, возникающие в результате чрезвычайных воздействий. Психологический анализ ситуаций несчастного случая. Главные закономерности в распределении несчастных случаев.

Роль вещественных факторов в предупреждении несчастных случаев. Роль субъективных факторов в предупреждении и предотвращении несчастных случаев.

Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования. Порядок заключения договора страхования. Обязанности и права субъектов страхования. Социальное обеспечение.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

52.05.02 Режиссура театра

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8	
Всего:		32	38
	<i>Консультации:</i>		2
ИТОГО:		72	

52.05.01 Актерское искусство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>					2
ИТОГО:	72			72		

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения			
	Очно-заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	
Введение	-	-	24	
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	2		
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	2		
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	2		
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	4		
Всего:	10		24	
	<i>Консультации:</i>			2
ИТОГО:	36			

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>					2
ИТОГО:	72			72		

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>		2			2
ИТОГО:	72			72		

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8	
Всего:	32		38
	<i>Консультации:</i>		2
ИТОГО:			72

55.05.04 Продюсерство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Введение	-	2	38	-	-	60
Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности	-	6		-	2	
Раздел 2. Человек и среда обитания	-	8		-	2	
Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях	-	8		-	2	
Раздел 4. Безопасность в организациях культуры и искусств	-	8		-	4	
Всего:	32		38	10		60
	<i>Консультации:</i>		2			2
ИТОГО:	72			72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также может включаться подготовка сообщений по обзору публикаций по темам курса для выступлений на семинарах.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.

26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа. Контрольная работа выполняется студентами всех форм обучения в соответствующем Рабочему учебному плану каждому направлению подготовки (специальности) семестре и представляет собой реферат на тему одного из вопросов, предназначенных к зачету.

Темы контрольных работ и требования к их выполнению изложены в методических рекомендациях. Преподаватель может уточнить задание на контрольную работу в соответствии с творческими и производственными интересами студента.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Авт.-сост.: Е. А. Калужный, С. В. Михайлова, С. Г. Напрев, В. Ю. Маслова. – Арзамас, АГПИ, 2012. – 316 с. – URL: https://docs.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtU2Z1dXU4bjl5ejQ/edit/ (дата обращения: 02.03.2016).
2. Никифоров, Л.Л., Персиянов, В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2013. - 494 с.
3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 223 с.
4. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. – 368 с.
5. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие. – Изд. 9-е. – М.: Феникс, 2014. – 404 с.
6. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2).
7. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).
8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).
9. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века: Учеб. пособие для театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений. - Л.: Искусство, 1990. – 238 с.
2. Бэскинд, Э. Энциклопедия личной безопасности / Пер. с англ. - М.: Аквариум, 1994. – 144 с.
3. Сохранность и защита культурных ценностей: учебное пособие / Кол.авт. Санкт-Петербургская государственная академия культуры; авт.- сост. В. С. Ласкавый. – СПб: СПГАК, 1994. – 61 с.
4. Хорди, Виге. Первая медицинская помощь: Дома, на отдыхе, в экстренных случаях. – М.: Лабиринт Пресс, 2009. – 296 с.

4. Обучающие, контролирующие компьютерные программы, видеофильмы и т.п.

Видеофильмы, компьютерные программы по оценке и прогнозированию радиационной и химической обстановки и компьютерные диски с записью формализованных документов штаба (отдела) гражданской обороны, аудиозаписи о правилах поведения и действиях населения в ЧС, подготовленные Академией гражданской защиты и другими учебными заведениями, используются по рекомендации и при поддержке региональных центров по делам ГО и ЧС.

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 02.03.2016).

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

При разработке настоящей программы учитывались требования Постановления Правительства России от 2.11.2000 г. № 841, приказа МЧС и Минобразования РФ от 16.05.2000 г. № 1435/266, указаний Минобразования «Об изучении БЖД в вузах от 4.09.00 г. № 38-55-40/38-02», предложениями Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание дисциплины БЖД в вузах культуры и искусства» 2000 г., а также использовались следующие методические документы: примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» Минобразования РФ для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования (2000 г.) и примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей высшего профессионального образования Министерства культуры РФ (2002).

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения семинаров.

2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Миненко Елена Валерьевна, ст. преподаватель
Отева Ксения Николаевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель
Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензенты:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель
Матвеева Инга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Русский язык и культура речи
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра», «Сценическая речь».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Стилистика

Тема 1.1. Понятие литературного языка. Языковая норма.

Языковая норма. Нормы письменные и устные. Нормы орфоэпические, лексические, грамматические. Разновидности письменных норм: нормы орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного языка.

Тема 1.2. Функциональные стили русского языка.

Общая характеристика функциональных стилей (научный, официально-деловой, публицистический, разговорно-бытовой; язык художественной литературы).

Тема 1.3. Понятие стилистической (речевой ошибки).

Ошибки, связанные со значением слова (неверное/неточное словоупотребление, неучет многозначности (полисемия), смешение паронимов). Лексическая избыточность (повтор, тавтология, плеоназм). Лексическая несочетаемость. Стилистическая несочетаемость.

Тема 1.4. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.

Стилистическая оценка диалектизм, профессионализмов, жаргонизмов. Стилистическая оценка архаизмов, историзмов, неологизмов. Стилистическая оценка заимствованной лексики.

Тема 1.5. Виды словарей.

Навыки работы со словарями.

Раздел 2. Орфография

Тема 2.1. Орфограммы в корне слова.

Проверяемые гласные в корне слова. Чередование гласных в корне. Исторические чередования. Критерии выбора правильного написания. Проверяемые согласные в корне. Непроизносимые согласные.

Тема 2.2. Орфограммы в приставках.

Общая установка на единообразие. Приставки, определяемые по принципу фонетическому (на «З» – «С»). Приставки, определяемые по принципу семантическому («ПРЕ-» – «ПРИ-»). «Ы» – «И» после приставок. «Ъ» после приставок.

Тема 2.3. Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи.

«О» и «Ё» после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. «Ы» и «И», «У» и «Ю», «А» и «Я» в аналогичной позиции.

Тема 2.4. «Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи.

«Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.

Тема 2.5. Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий.

Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».

Тема 2.6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ».

Слитное и раздельное написание частиц «НЕ» и «НИ».

Тема 2.7. Правописание сложных слов.

Слитное написание сложных слов; дефис в сложных словах.

Тема 2.8. Правописание служебных частей речи.

Правописание союзов, предлогов, частиц.

Раздел 3. Пунктуация

Тема 3.1. Основы пунктуации.

Члены предложения. Грамматическая основа предложения. Различение простых и сложных предложений. Пунктуация при однородных членах предложения.

Тема 3.2. Обособленные члены предложения.

Пунктуация при обособленных определениях, обстоятельствах, дополнениях, уточняющих конструкциях.

Тема 3.3. Сложное предложение.

Сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложение. Ситуации, сложные с точки зрения пунктуации.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	10	-	11	-	-	-	-	2	-	-	20
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	14	-	16	-	-	-	-	2	-	-	24
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	-	8	-	11	-	-	-	-	2	-	-	20
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	3	-		-	-	-					
Всего	-	32	-	38	-	-	-	-	6	-	-	64
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-	2			-
ВСЕГО		72				-			72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем:

1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».
6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 432 с.
2. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. — М.: Айрис-Пресс, 2010. — 448 с.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
4. Розенталь, Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
5. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
6. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: Айрис-Пресс, 2003. — 384 с.
7. Ткаченко, Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. Ч. 1, 2. Любое издание.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Другам русского языка. — М.: Знание, 1982. — 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Семушкина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно... — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2016)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramma.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Поскольку дисциплина «Русский язык и культура речи» подразумевает овладение практическими навыками, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание выполнению дополнительных письменных упражнений, которые содержатся в учебной литературе и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендованных к курсу. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное использование полученных знаний в повседневной устной и письменной речи.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное доской и мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист театра кукол»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Кошечкина Елена Анатольевна, доцент

Рецензент:
Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-1/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол Артист эстрады Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол Артист эстрады Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Психология и педагогика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки артиста.

В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основной профильной дисциплины «Актерское мастерство». Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях людей поможет будущему актеру в работе над ролью.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	2	40	2 / 72	
Заочная	6 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	7 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса

Тема 1.1. Введение. Важными составляющими актерской профессии являются психологическая и коммуникативная грамотность, позволяющие видеть мир как сложную систему взаимоотношений, понимать законы творческого процесса и умело использовать эти законы в деятельности. Курс психологии и педагогики предполагает возможность использования полученных знаний в основных профильных дисциплинах.

Тема 1.2. Предмет и задачи курса. Психология - наука о душе, о сознании, о поведении, наука, изучающая закономерности, проявления и механизмы психики.

Главной задачей курса является раскрытие основных закономерностей становления личности, получение знаний о движущих силах человеческого поведения, о психофизиологических основах индивидуальных различий, об особенностях творческой личности, об особенностях зрительского восприятия и т. д. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают следующую структуру изложения учебного материала.

Раздел 2. Психология личности

Тема 2.1. Теория личности Зигмунда Фрейда. Краткая биография Фрейда. Основы его теории. Концепция бессознательного. Структура и механизмы защиты психики (вытеснение, отрицание, реактивное образование, проекция, регрессия, рационализация, сублимация) Основная идея психоанализа. Психоанализ как одно из важнейших направлений философии XX века.

Тема 2.2. Карл Густав Юнг и аналитическая (глубинная) психология. Краткая биография Юнга. Основы его теории. Понятия личного и коллективного бессознательного. Понятие архетипа. Различия взглядов и представлений К.Г. Юнга и З. Фрейда на человеческую природу.

Тема 2.3. Альфред Адлер и индивидуальная психология. Краткая биография А. Адлера. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности;

Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Краткая биография К. Хорни. Новая парадигма Хорни. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты;

Вильгельм Райх и психосоматика. Краткая биография В. Райха. Энергия оргона. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию.

Тема 2.4. Беррес Фредерик Скиннер и бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоральной психологии. Основные категории бихевиоризма (стимул, реакция и подкрепление). Скиннер и оперантное научение. Положительное и отрицательное подкрепление Значение бихевиоризма в преобразовании системы представлений о психике.

Тема 2.5. Основы теории поля Курта Левина. Исследование незавершенных действий. Понятие замещения незавершенных действий;

Гештальтпсихология: сущность понятия, основные идеи и факты. Понятие гештальта. Основные принципы гештальтпсихологии. Принцип фигуры и фона;

Гуманистическая психология Абрахама Маслоу. Иерархия потребностей человека. Понятие самоактуализации.

Раздел 3. Психология индивидуальных различий

Тема 3.1. Темперамент. Психофизиологические основы темперамента (ранние и современные представления). Типы темперамента и их психофизиологические характеристики. Двухфакторный опросник Айзенка.

Тема 3.2. Карл Леонгард и акцентуации характера. Акцентуированные личности в художественной литературе. Опросник Леонгарда-Шмишека.

Тема 3.3. Функциональная асимметрия. Психофизические основы межполушарной асимметрии. Леворукость и праворукость

Тема 3.4. Сенсорная типология. Особенности визуального, аудиального, кинестетического восприятия. Влияние сенсорной системы на совместимость и эффективность общения с другими людьми.

Раздел 4. Возрастная психология

Тема 4.1. Возрастные кризисы. Понятие ведущей деятельности. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Кризисные этапы как необходимая составляющая становления психологической зрелости. Пути выхода из кризисных состояний.

Раздел 5. Психология творческой личности

Тема 5.1. Психофизиологические основы одаренности. Предпосылки становления творческой личности, условия развития одаренности (баланс положительного и отрицательного педагогического подкрепления, мотивация творческой самостоятельности, развитие волевой сферы творческого человека).

Тема 5.2. Мотивация творческой личности. Самореализация и потребность во внутреннем равновесии. Потребность в профессиональной оснащенности. Творческие кризисы и пути выхода из них.

Раздел 6. Социальная психология

Тема 6.1. Общение как базовая потребность личности. Понятия социальной перцепции (восприятие людьми друг друга), атрибуции (приписывание мотивов поведения). Эффекты восприятия.

Тема 6.2. Общение как коммуникация (обмен информацией); общение как интеракция (взаимодействие); Понятие дисперсионных потерь (уменьшение смысловой информации).

Тема 6.3. Конфликт:

- Межличностный конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций, бесконфликтное общение.

- Внутриличностный конфликт. Эксперименты Курта Левина.

Раздел 7. Психология управления

Тема 7.1. Конфликт в коллективе и пути его разрешения. Типы конфликтов. Причины их возникновения. Стили и стратегия поведения в конфликте. Основные теории лидерства (структурный подход, поведенческий подход, ситуационный подход). Модель эффективности лидерства. Стили управления.

Тема 7.2. Принятие решений. Оценка текущей ситуации. Определение планируемого результата, цели. Планирование действий и ресурсов необходимых для достижения этой цели. Анализ других предполагаемых результатов этих действий. Сравнение затрачиваемого

и получаемого. Оценка рентабельности. Решение: выполнять эти действия или отказаться от них. Мотивация персонала.

Раздел 8. Педагогика

Тема 8.1. Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов.

Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения.

Тема 8.2. Заключительное занятие по всему пройденному курсу.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	1	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	1
Тема 1.1	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	0,5	-	-		-	-	-					
Раздел 2	8	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	20
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	-	-		-	-	-					
Раздел 3	5	-	-	3	-	-	-	-	1,5	-	-	8
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	0,5	-	-		-	-	-					
Раздел 4	2	-	-	1,5	-	-	-	-	0,75	-	-	2,5
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	2	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Тема 5.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 6	5	-	-	20	-	-	-	-	1,25	-	-	10
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	1	-	-		-	-	-					
Раздел 7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
Тема 7.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 8	5	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	10
Тема 8.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	1	-	-		-	-	-					
Всего	30	-	-	40	-	-	-	-	10	-	-	60
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				-				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Язык телодвижений. Позы. Жесты.
2. Язык телодвижений. Мимика.
3. Трансакционный анализ Эрика Берна. «Игры, в которые играют люди».
4. Трансакционный анализ Эрика Берна «Люди, которые играют в игры».

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. З. Фрейд. Структура психики.
2. З. Фрейд. Структура личности.
3. З. Фрейд. Понятие психологической защиты.
4. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Вытеснение. Отрицание. Рационализация).
5. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Реактивное образование. Проекция. Регрессия. Сублимация).
6. К. Г. Юнг. Понятие коллективного бессознательного.
7. К. Г. Юнг. Понятие архетипа.
8. К. Г. Юнг. Структура личности.
9. К. Г. Юнг. Психологические типы.
10. Альфред Адлер. Понятие комплекса неполноценности.
11. Альфред Адлер. Компенсация комплекса неполноценности.
12. Альфред Адлер. Понятие социального интереса.
13. Карен Хорни. Понятие базовой тревоги.
14. Карен Хорни. Способы психологической защиты.
15. Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь.
16. Бихевиоризм. Скиннер. Оперантное поведение.
17. Бихевиоризм. Понятия положительного и отрицательного подкрепления.
18. Теория поля Курта Левина.
19. Курт Левин. Исследование незавершенных действий.
20. Курт Левин. Исследование замещающих действий.
21. Гештальтпсихология. Понятие гештальта. Принципы гештальтпсихологии.
22. Гештальтпсихология. Фигура и фон.
23. Абрахам Маслоу. Иерархия потребностей.
24. Абрахам Маслоу. Понятие самоактуализации.
25. Темперамент.
26. Теория типов Юнга.
27. Карл Леонгард. Акцентуации.
28. Сенсорная типология.

29. Общение как восприятие людьми друг друга. Эффекты восприятия.
30. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры.
31. Общение как взаимодействие. Виды общения.
32. Межличностный конфликт.
33. Внутрличностный конфликт.
34. Мотивация.
35. Теории лидерства.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Теория личности З. Фрейда.
2. Теория личности К.Г. Юнга.
3. Теория личности А. Адлера.
4. Теория личности К. Хорни.
5. Бихевиоральная теория личности.
6. Теория личности К. Левина.
7. Теория личности А. Маслоу.
8. Межличностный и внутрличностный конфликт.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Зейгарник, Б.В. Теория личности Курта Левина. — М.: Книга по требованию, 2012. — 119 с.
2. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995. — 272 с.
3. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М.: Академический проект, 2007. — 240 с.
4. Леонгард, К. Акцентуированные личности. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 544 с.
5. Маслоу, А. Мотивация и личность. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 352 с.
6. Роджерс, К.Р. Становление личности / Пер.с англ. М. Злотник. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 416 с.
7. Пиз Алан и Барбара. Язык телодвижений. — М., 2007.
8. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: АСТ, 2008. — 608 с.
9. Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.
10. Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени / пер. с англ. А. Боковиков. — М.: Академический проект, 2008. — 207 с.
11. Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе / пер. с англ. А. Боковиков. — СПб и др.: Питер Питер Пресс, 2014. — 301 с.
12. Юнг, К. Очерки по аналитической психологии. — Минск: Харвест, 2003. — 479 с.
13. Юнг, К. Тэвистокские лекции. — М. Киев: Рефл-бук Ваклер, 1998. — 295 с.
14. Юнг, К. Психология бессознательного. — М.: АСТ и др., 1998.
15. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М.: Эксмо, 2008. — 566 с.

Дополнительная литература:

1. Савостьянов, А.И. Общая и театральная психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб: КАРО, 2007.
2. Морозов, А.В. Психология влияния. — СПб.: Питер, 2001. — 512 с.

3. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М.: Когито-центр, 2001. — 383 с.
4. Наварро Джо. Я вижу, о чем вы думаете. — Минск: Поппури, 2009. — 334 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 04.09.2015).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 04.09.2016).
8. Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 04.09.2016).
10. Информационный портал «Студиопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 04.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим актерам более глубоко понимать мотивы поступков исполняемых персонажей. Не менее важными для студентов-актеров являются разделы Дифференциальной и Возрастной психологии. Полученные в этих областях знания помогут в разработке характеров персонажей.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по актерскому мастерству и в период прохождения производственной практики по выпуску спектакля.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Свешникова Ирина Геннадьевна, канд. филос. наук, доцент

Рецензенты:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Эстетика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Мифология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	2	40	2 / 72	
Заочная	8 семестр: 10 часов.	-	26	1 / 36	-
	9 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 14 час.	2	56	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики, ее место в системе философских наук

Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек. Триединство предмета эстетики: субъект — объект — ценность.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о способах их постижения, о качественных характеристиках чувственно постигаемых феноменов в их отношениях к собственно-человеческим сущностным силам, способностям и целям.

Особенности чувственного опыта: эстетическая интуиция смысла, «прорыв» сквозь форму к сущности. Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей. Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания. Эстетика и этика: различия предмета, способов получения знаний и функций в культуре. Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; роль в культурном творчестве.

Тема 2. Основные эстетические категории

Специфика эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория. Место и функции эстетического. Вкус. Прекрасное. Красота. Категория прекрасного в классической и неклассической эстетике. Возвышенное в классической и неклассической эстетике. Безобразное в греко-римской, христианской и философской эстетике. Игра. Трагическое. Комическое. Ирония.

Тема 3. Эстетика Античности

Периодизация и основные направления античной эстетики. Учение пифагорейцев о музыкально-числовой гармонии. Эстетика Платона. Учение об Эросе. Сущность и предназначение искусства по Платону. Эстетика Аристотеля. Роль искусства в понимании Аристотеля. Миметический характер искусства. Феномен прекрасного. Учение о трагедии. Понятие катарсиса. Нравственно-эстетический аспект искусства. Учение об энтелехии. Переходный характер эллинистической эстетики.

Тема 4. Средневековая эстетика

Ведущие идеи средневековой культуры: теоцентризм, символизм, иерархичность, универсализм. Основные векторы развития средневековой эстетики: платонизм и аристотелизм. Анализ восточной и западной христианской традиции в подходе к рассмотрению эстетических проблем. Эстетика Августина Блаженного в контексте ранней патристики. Понятие красоты. Сущность и предназначение искусства. Знаково-символический характер искусства. Эстетические взгляды Фомы Аквинского. Понятие прекрасного: субъективные и объективные характеристики. Искусство и художник.

Византийская эстетика. Проблема изображения Бога в споре иконоборцев и иконопочитателей. Учение исихазма о «фаворском свете».

Тема 5. Эстетика Возрождения

Основные принципы культуры Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, индивидуализм. Основные эстетические учения Возрождения. Соотношение любви и красоты в неоплатонизме М. Фичино. Живопись как универсальная наука в учении Л. Да Винчи. Прямая перспектива как новый изобразительный принцип. «Перспективизм» ренессансного мышления. Секуляризация культуры и пантеизм в религиозном мировоззрении. «Оборотная сторона титанизма» (А. Лосев) как специфика культуры Возрождения. Критика идей Возрождения современниками и последователями.

Тема 6. Эстетика Нового времени

Нормативно-рационалистическая и иррационально-духовная тенденции развития новоевропейской культуры. Эстетика классицизма. Античные принципы построения высокого искусства. Концепция иерархии жанров искусства. Система художественных правил Н. Буало. Основные характеристики эстетики барокко. Субъект восприятия искусства. Категория вкуса, понятие воображения. Учение Э. Тезауро об остроумии. Эмблематика барокко. Эстетика Просвещения: основные принципы. Демократизация искусства. Становление художественной критики. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена.

Тема 7. Эстетические принципы Романтизма

Место эстетики в системе И. Канта. Чувство удовольствия и принцип целесообразности. Понятие способности суждения. Учение о гении. Принципы классификации искусств. Роль эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля. Учение об идеале. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Шеллинга. Концепция художественного произведения. Учение о гении. Философия искусства Шеллинга. Влияние эстетики Шеллинга на эстетические взгляды немецких романтиков. Проблема мифа и языка в творчестве романтиков. Романтическая ирония как поиск новых языков выражения. Противоречивость эстетических воззрений немецких романтиков.

Тема 8. Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в.

Поворот к неклассической эстетике. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора. Эстетический уровень бытия: сущность и соотношение с этическим и религиозным. Феномен бессознательного в эстетической теории. З.Фрейд о природе искусства и художественного творчества. Искусство и бессознательное. Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике. Проблематизация темы коллективного бессознательного и проблема художественного творчества. Эстетические взгляды Ф.Ницше. Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и жизни. Новое понимание красоты. Экзистенциализм и герменевтика. Бунт против объективации как основа эстетики экзистенциализма. Понятие экзистенции и проблема выбора. Культ творчества. Эстетика абсурда.

Тема 9. Русская эстетика XIX-XX вв.

Специфика русской философии и эстетики. «Софийность» и эстетическая окрашенность русской философской мысли. Эстетика В.С.Соловьева и русская софиологическая традиция. Место эстетики в системе философии положительного всеединства. Красота как один из модусов положительного всеединства. Сущность и предназначение искусства. Понятие красоты и учение о Софии. Влияние идей Соловьева на

эстетические взгляды представителей русской софиологии. Эстетическая проблематика в трудах П.А. Флоренского. Флоренский о сущности искусства и миссии художника. Проблема символа в творчестве Флоренского. Учение об обратной перспективе. Идея синтеза искусств в творчестве Флоренского. Эстетическая проблематика в философии повседневности В. Розанова. Критика литературности и «конец литературы». Проблема понимания и «философия повседневности». Взаимосвязь этического и эстетического как отражение особого образа субъективности в текстах Розанова. Проблематизация опыта человеческой телесности. Эстетика М. Бахтина. Проблема автора и героя в эстетической деятельности.

Тема 10. Эстетика модернизма и постмодернизма

Основные направления эстетики модернизма: экспрессионизм, сюрреализм, футуризм, авангардизм, фовизм, абстракционизм. Манифест как форма репрезентации идей модернизма. Формирование новых категорий эстетики. Культ авторства и новизны. Модернизм как разрушение властных структур языка искусства. Достижения и «тупики» модернизма. Постмодернизм: новый образ искусства. Основные характеристики постмодернистской философии и эстетики: отрицание истины, закат «метанарраций», текстуальность и текстоцентризм, интертекстуальность. Основные художественные приемы постмодернизма: цитатность, ирония, пастиш, коллаж, римейк, перформенс, карнавальность и др. Проблема выражения в постмодернистской эстетике как преодоление оппозиций классической культуры. Структуралистские и постструктуралистские подходы к эстетической проблематике. Французский структурализм. Проблема «смерти автора», «власть дискурса» и «дискурс власти». Движение от структурализма к постструктурализму, «от произведения к тексту».

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	5
Тема 2	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	5
Тема 3	4	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
Тема 4	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
Тема 5	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	6
Тема 6	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	5
Тема 7	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
Тема 8	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	6
Тема 9	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	6
Тема 10	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	5
Всего	30	-	-	40	-	-	-	-	14	-	-	56
Консульт.	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				-				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо.
15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейда о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Бычков, В.В. Эстетическая аура бытия. — М., 2010.

3. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
4. Егоров, Б. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. — СПб, 2009.
5. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
6. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Августин, А. Исповедь. — М., 1991, кн. 4.
2. Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.
3. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
4. Асмус, В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. — М., 2004.
5. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
6. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
7. Багай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
8. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
9. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
10. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
11. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
12. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
13. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
14. Бицилли, М.П. Элементы средневековой культуры. — М., 1972.
15. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
16. Бычков, В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. — М., 1977.
17. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
18. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
19. Вазари, Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. — СПб, 2004.
20. Вольтер, Ф.М.А. Эстетика. — М., 1974.
21. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
22. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
23. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
24. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
25. Деррида, Ж. Позиции. — К., 1996.
26. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. — М., 1987.
27. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
28. История эстетической мысли. — М., 1987.
29. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
30. Каган, М.С. Эстетика как философская наука. — СПб, 1997.
31. Кант, И. Критика способности суждений // Сочинения в 6-ти томах. — М., 1976.
32. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
33. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
34. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
35. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. В 8 т. — М., 1963-1994.
36. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
37. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
38. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
39. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
40. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
41. Платон. Ион; Пир; Федр; Государство // Платон. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1990.
42. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.

43. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
44. Розанов, В.В. О писательстве и писателях. — М., 1995.
45. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
46. Столович, Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. — М., 1994.
47. Татаркевич, В.В. Античная эстетика. — М., 1977.
48. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
49. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
50. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
51. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
52. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
53. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
54. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
55. Энциклопедия романтизма. — М., 2004.
56. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
57. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
58. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
59. Юнг, К.Г. Либи́до, его метаморфозы и символы. — М., 1994.
60. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
61. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МИФОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Загорская Татьяна Викторовна, ст. преподаватель

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Мифология
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Изучение дисциплины «Мифология» позволяет углубить и расширить не только отдельные разделы таких дисциплин, как «История зарубежного театра» или «История зарубежного ИЗО», но и способствовать лучшему освоению сугубо профессиональных дисциплин.

Дисциплина является одной из вспомогательных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История», «Философия», «Эстетика», «Социология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение в изучение мифологии.

Цели и задачи дисциплины. Происхождение и сущность мифологического мышления. Место мифа в истории культуры. Миф как древнейшая форма культурного сознания. Миф

как предание и как «истинное знание». Миф и история. Миф и легенда. Миф и сказка. Мифология как наука о мифах. Мифология как совокупность мифов. Основные разновидности мифов. Персонажи мифологии. Миф как самобытная и универсальная ветвь мировой культуры. Особенности первобытной мифологии и космогонии. Мифическая модель мира. Миф и первобытные верования.

Раздел 1. Мифология Древнего Востока

Тема 1.1. Мифология Древней Месопотамии. Базовые мифы Месопотамии. Шумеро-аккадская и вавилоно-ассирийская космогония. Мифологема нисхождения в царство мертвых в мифе об Энлиле и Инлиль, об Инанне (Иштар) и Думузи (Таммузе). Бог Энки (Эа) – создатель людей, скота и зерна, хранитель основ цивилизации и божественных сил. Космогонические и теогонические мифы Двуречья в поэме «Энума Элиш». Антропогонический миф в Двуречье. Миф о Всемирном потоке и его отражение в Эпосе о Гильгамеше. Гильгамеш и Энкиду. Гильгамеш как историческая фигура и как культурный герой. Влияние мифа о недостижимости бессмертия на представление о смысле жизни.

Тема 1.2. Мифология Египта. Основные источники изучения мифов Древнего Египта. Тексты пирамид и тексты саркофагов. Роль деления на номы в формировании древнеегипетской мифологии. Рудименты тотемизма. Культ животных и зооморфизм богов. Варианты космогонических и антропогонических мифов в Древнем Египте. Гелиопольская эннеада. Гермопольская огдоада. Мемфисская космогония. Многовариантность воплощений солнечного божества. Культ Амона-Ра. Культ фараонов.

Мифы об Осирисе и Исида. Осирис как культурный герой и основатель традиций культурного земледелия. Осирис как бог плодovitости. Исида – богиня-мать и божественная супруга. Осирис и Гор. Гор и мифологема чудесного рождения. Борьба Гора с Сетом.

Представления о загробной жизни. Древнеегипетская книга мертвых. Представления о пяти душах египтянина и погребальный культ. Осирис – покровитель и судья мертвых. Богиня Маат и решение посмертной участи умершего. Влияние мифа о загробном суде на представление о смысле жизни («Разговор умершего со своей душой»).

Тема 1.3. Мифология Древней Индии. Множественность мифологических комплексов в истории и современности Индии. Индуизм как мифология и как религия. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» и «Рамаяна». **Ведийская мифология.** Ведийская космогония. Жертвоприношение Пуруши как космический акт. Миф о пахтании океана. Основные классы богов индийского пантеона. Боги главные и второстепенные. **Индра** как «царь богов». Победа Индры над драконом Вритрой. Боги **Варуна**, **Кубера** и **Яма**. Бог **Агни** как первоогонь, как дитя вод и как порождение Брахмы. Боги **Ваю**, **Сурья** и **Сома**.

Мифология индуизма. Верховная триада **Вишну**, **Брахма** и **Шива** (Тримурти) и проблема единства троичного божества. Многочисленные аватары – реинкарнации Вишну. Боги «Ригведы» Брахма, Варуна, Индра, Вишну, Шива и проблема антропоморфности. Брахма как демиург. Второстепенные божества Кама, Ганеша, Хануман, Апсапы, Наги, Гандхарвы.

Буддийская мифология. Боги и асуры. Легендарные цари и герои. Учение о карме. Миф о сансаре. История жизни и духовных подвигов Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни (**Будды**).

Тема 1.4. Мифология Древнего Китая.

Китайская мифология. Космогонические мифы. Учение о **Инь и Янь**. Смерть великана **Пань-гу**. Миф о прародительнице **Нюй-ва**. Культ священных животных. Китайская космогония и пространственная модель мира. Божество **Хуан-Ди** как верховный владыка и Император неба. Представления о Подземном царстве – обители мертвых. Китайская мифология и учение Конфуция.

Раздел 2. Античная мифология

Тема 2.1. Мифология Древней Греции. Общая характеристика и периодизация древнегреческой мифологии. Основные источники изучения. Подход к мифам у Гомера и Гесиода. Черты фетишизма, тотемизма, анимизма в **хтонической мифологии**. Тератоморфные персонажи мифов эпохи матриархата (Медуза, Горгоны, Сфинкс, Эхидна, Химера). **Богиня Гея** – воплощение стихийного порождающего начала. Миф об Антее. Гея и **Уран**. Хтонические чудовища, порожденные Геей. Мифологема богини-матери, объединяющая образы Геи, Деметры, Кибелы и др. женские божества. Античный космогонический миф. Эрос и антерос. «Теогония» Гесиода. Боги поколения **титанов** и их основные черты. Титаномахия и гигантомахия. **Кронос** – представитель титанов, символ неумолимого времени. Кронос и римский Сатурн. Сатурналии – праздник карнавального типа.

Олимпийская мифология. Олимп как мифологема горы и как символ власти поколения богов-олимпийцев. Мифы о сражениях с хтоническими чудовищами. Упорядочивание и разделений функций власти между мужскими и женскими божествами. **Зевс** – верховное олимпийское божество.

Миф о чудесном спасении младенца Зевса. Дельфийский омпал. Зевс – участник гигантомахии и победитель Тифона. Зевс и Метида. Зевс «громовержец» и «тучегонитель». Зевс – олицетворение патриархального начала, отец богов и героев, справедливый правитель, защитник и покровитель людей. **Гера** – супруга и сестра Зевса, верховная олимпийская богиня, блюстительница законных брачных устоев. **Основные боги Олимпа и их функции.**

Посейдон – древнее мужское хтоническое божество, брат Зевса. Связь Посейдона с зооморфным демоном плодородия. Посейдон – покровитель коней. Посейдон как божество водной стихии. Критский бык – ипостась Посейдона, отец Минотавра. Миф Платона об Атлантиде, где царил Посейдон и его потомки.

Афина – дочь Зевса, воинствующая девственница, богиня ремесел, мудрости и справедливости, богиня-покровительница Афин, защитница государства. **Арес** как антагонист Афины. Миф о рождении Афины от Зевса и Метиды. Архаические черты в образе Афины. Афина как покровительница героев и носительница культурного начала. Спор Афины и Посейдона. Афина и Гефест. Афина и Арахна. Афина и Прометей. Образ Афины в изобразительном искусстве античности. Афина как мифологема Софии (мудрости) в христианской культуре.

Гефест – сын Зевса и Геры, хромой бог кузнечного дела и покоренного огня, открыватель ремесел. История падений Гефеста.

Деметра и Персефона. Хтоническое происхождение мифа о Деметре. Деметра – сестра Зевса, богиня плодородия и сельского хозяйства («земля мать»). Миф о браке Деметры с Иасионом как вариант мифа о священном браке, о воскресающем и умирающем боге. Персефона – владычица царства мёртвых и супруга Аида. Мифы о Деметре и Персефоне и их связь с календарными мифами и культом плодородия. Элевсинские мистерии как один из источников возникновения античной трагедии.

Мифы о **Дионисе**, их связь с мифами об умирающем и воскресающем боге. Дионис как древнее божество плодоносящих сил земли. Дионис как сын Зевса Критского и Персефоны. Связь Диониса с Элевсинскими мистериями. Дионис как сын Зевса и Семелы. Дионис – культурный герой, обучающий виноградарству и земледелию. Связь Диониса с оргиастическим культом Кибелы. Культ Диониса и возникновение античной трагедии. Дионис как символ радости бытия в культуре Ренессанса. Переосмысление мифа о Дионисе в духе просветительского гуманизма («Вакхическая песнь» А.С. Пушкина).

Аполлон и Артемида. Миф о рождении. Амбивалентность образов Аполлона и Артемиды. Связь с близнечными, солярными и лунарными мифами. Архаические черты в образах Аполлона и Артемиды. Артемида – владычица зверей на Крите. Артемида Эфесская – одно из воплощений богини-матери. Артемида как богиня-девственница и покровительница целомудрия. Артемида и жертвоприношение Ифигении. Аполлон –

победитель хтонического змея Пифона. Аполлон, Артемида и Ниоба. Мифы об Аполлоне (Аполлон и Марсий, Аполлон и Асклепий, Аполлон и Дафна, Аполлон и Кассандра и др.). Аполлон как антагонист Диониса. Аполлоническое и дионисийское в искусстве. Аполлон Мусагет – предводитель муз, покровитель певцов и музыкантов. **Мнемозина** и музы. Имена муз и разграничение их функций. Музы и менады. Мифы об Орфее и Лине. Образы муз в истории культуры.

Гермес – сын Зевса и нимфы Майи, вестник богов, бог дорог, торговли и удачи. Происхождение имени. Гермес – проводник между богами и людьми, проводник в царство мёртвых. Гермес – помощник героев.

Афродита (Киприда) – богиня любви и красоты. Афродита как олимпийское и доолимпийское божество. Мифы о происхождении Афродиты из крови Урана. Афродита как дочь Зевса и Дионы. Связь Афродиты как древней богини плодородия с финикийской астартой, вавилоно-ассирийской Иштар, египетской Исидой. Черты фетишизма в мифе о поясе Афродиты. Афродита как мать Эроса. Афродита и Гефест. Афродита и Арес.

Мифы о героях. Ранний и поздний героизм. Исторические корни культа героя в греческой мифологии. Герой как развитая фигура персонажа в развитых мифологиях. Герой как первопредок, демиург, трикстер в архаических мифологиях. Герои-персонажи древнегреческой мифологии.

Прометей как прародитель греков и как даритель культурных благ. Прометей как соперник Зевса. Мученичество Прометея. Прометей как символ мировой культуры.

Кадм как победитель дракона, основатель города, изобретатель греческого письма. Мифологема проклятого клада. Кадм и Гармония. **Беллерофонт** как герой-первопредок и как культурный герой. Беллерофонт и **Химера**. Беллерофонт и **Пегас**.

Персей и миф о чудесном рождении. Персей и **Медуза** Горгона. Персей и Андромеда. Мифологема неизбежности судьбы в мифе о Персее и Акрисии.

Тезей. Происхождение героя, обретение отца и подвиги. Тезей и Минотавр. Лабиринт и нить Ариадны. Мифы о гибели Тезея.

Ясон – герой-странник. Пясон и аргонавты. Поход за золотым руном. Ясон и **Медя**.

Геракл как общегреческий герой. Проблема имени героя. Мифологема чудесного рождения и чудесного дитяти. Двенадцать подвигов Геракла. Геракл как основатель Олимпийских игр. Обожествление Геракла. Геракл как культурный символ и популярный персонаж античного и классического искусства.

Ахилл, сын Фетиды и Пелея – отважный воин и великий боец. Ахилл – герой Троянской войны.

Одиссей, сын героя Лаэрты и Антиклеи. Одиссей как странник и герой. Испытания Одиссея и мифологема пути. Образ Одиссея у Гомера. Одиссей как герой Нового времени.

Культурные герои как носители идеи преобразующего мир человеческого начала. Триптолем как распространитель земледелия. Кадм как изобретатель письменности. Геракл как укротитель диких коней Диомеда. Мифы о Дедале – строителе Лабиринта и изобретателе крыльев. **Дедал и Икар**.

Поздний героизм и **мифы о родовом проклятии**. Фиванский цикл. История **Агамемнона** и **Ореста**. История **Эдина**.

Тема 2.2. Мифология Древнего Рима. Основные составляющие и источники римской мифологии. Италийская мифология. Мифология римской родовой общины. Римская триада богов – **Юпитер, Марс, Квирин**. Черты тотемизма и архаические обряды. Влияние этрусской мифологии и культуры. Формирование римского пантеона. Двуликий **Янус** – древнейший римский бог. Богиня семейного очага **Веста**. Влияние восточных представлений о сакральном характере царской власти. **Юпитер** – повелитель света и тьмы, грозы и молнии, гарант верности и клятвы, покровитель мужественности, главный бог римского пантеона. Великая триада богов: **Юпитер, Юнона, Минерва**. **Меркурий** – покровитель ремесленников и торговли, добрый бог, приносящий прибыль и удачу.

Влияние мифологии Древней Греции и трансформация функций богов римского пантеона. **Марс** – бог войны, первоначально связанный с культом плодородия и растительности. Богиня-охотница **Диана**, первоначально – мать и хозяйка леса, олицетворение растительности. **Венера** – богиня красоты и любви, прародительница римлян. Богиня счастья и удачи **Фортуна**. Отличия италийской мифологии от греческой (локализация мест обитания богов, отсутствие мифов о браках богов).

Земледельческие культы в мифологии римлян. **Сатурн** – старейший бог земледелия. **Теллура** – богиня-олицетворение земли. **Церера** – богиня жатвы и покровительница плодородия. **Бахус (Либер)** и **Либер** – боги оплодотворяющей силы и виноделия. **Флора** – богиня цветения колосьев, цветов и садов, олицетворение юности и красоты. **Вертуни**, бог вечного превращения, и **Помона**. **Фавн** и **Сильван** – боги-покровители пастухов.

Фамильные культы римлян и низшие римские божества. **Гении, лары, маны и пенаты**.

Мифология города Рима. Миф о **Ромуле и Реме** как близнецный миф и миф о начале города Рима. Легенды о поединке **Горацийев и Куриацийев**, о **Муции Сцеволе**. Миф о Вечном городе. Римская мифология как небесное отражение земного Рима. Культы сословного характера. Культ императора.

Раздел 3. Библейская мифология

Библия как памятник культуры. История создания, структура, жанровая характеристика текстов. Исторические корни библейских сказаний. Ветхий Завет и Новый Завет – проблемы сопоставления.

Тема 3.1. Мифологические сюжеты Ветхого Завета. Влияние египетской, шумеро-аккадской и зороастрийской мифологий на иудаистическую мифологию. Отличительные особенности ветхозаветной мифологии, ее отличие от мифологий других культур. Космогонический и антропогонический мифы в Ветхом завете. Рудименты древнейших верований в Ветхом Завете. Миф о поклонении золотому тельцу, миф о медном змие. Иудейская мифология как священная мифология истории народа. Мотив священного брака народа и бога. Миф о грехопадении **Адама и Евы**. Миф о **Каине и Авеле**. Миф о **Потопе** и сравнительный анализ повествования с месопотамскими источниками (шумерская и вавилонская версии). Миф о **Вавилонской башне**.

Культовые мифы. Сказания о патриархах. Основные сюжеты об **Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе**. Несостоявшееся жертвоприношение Авраама как испытание веры и испытание Бога. Моисей как первый пророк Яхве, законодатель и чудотворец. Самсон как представитель героического мифа. Самсон и Далила. Давид и Голиаф. Давид и Саул. Давид и Вирсавия. Соломон как символ мудрости в библейских текстах.

Тема 3.2. Мифологические сюжеты Нового Завета. Специфика христианской мифологии. Основные сюжеты Евангелий. Родословная **Иисуса Христа**. Сюжеты о чудесном рождении и чудесном спасении божественного дитя. Проблема божественного и человеческого в образе Иисуса Христа. Христос и Иоанн Предтеча. Мифологема **жертвы** в осмыслении христианства. Христианский миф и мифы об умирающем и воскресающем боге. Мифы о самопожертвовании божеств в различных культурах. Сюжеты Нового Завета о чудесах Иисуса. Притчи Иисуса. Образ Иисуса Христа в мировом изобразительном искусстве. Образ Христа в русском фольклоре и в русской культуре. Мифологема воскресения в романе Л.Н. Толстого «Воскресение». Образ Иисуса Христа в поэме А. Блока «Двенадцать». Евангельские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Дева Мария в евангельском повествовании и в апокрифических сюжетах. Связь с мифологическими образами богини-матери, богини земли. Мария и Иосиф. Мария и Иоанн Богослов. Образ Марии как Прекрасной Дамы в рыцарских романах и как воплощения Вечной Женственности в искусстве символистов. Иконография образа Марии.

Мария Египетская, Мария Магдалина. Мифы об апостолах. Мифы об аскезе и мифы о подвижничестве.

Распространение библейских преданий в мировой художественной культуре. Библейские сюжеты и их отражение в мировой литературе.

Раздел 4. Германо-скандинавская мифология

Тема 4.1. Германо-скандинавская мифология. Источники изучения. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». Скандинавская космогония как картина зарождения жизни. Священный ясьень Иггдрасиль и структура мира. Пантеон германцев и скандинавов. Ваны и асы. **Один** как верховный бог. Ипостаси Одина. Боги **Тор** и **Бальдр**. Миф о Бальдре и его интерпретации. **Фрейр и Фрейя**. Скандинавский трикстер **Локи**. Герои и конунги. Эсхатологический миф скандинавов (Рагнарёк). Миф о гибели богов и его отражение в художественной культуре XIX и XX вв. Тетралогия Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». Скандинавская героика. **Сигурд** и его подвиги.

Раздел 5. Славянская мифология

Тема 5.1. Славянское язычество и древние славянские культы. Своеобразие славянской мифологии. Предыстория мифологии древних славян. Периодизация славянского язычества. Культы упырей и берегинь. Культ Рода и рожаниц. Культ **Перуна**. Боги восточных славян **Велес (Волос), Хорс, Стрибог, Семаргл, Мокошь**. Поединок Перуна с Велесом как основной миф славянского язычества. Родовые культы славян и низшая мифология – **русалки, лешии, водяные** и др. Пантеон князя Владимира. Матриархальные и патриархальные божества в славянской мифологии. Принятие христианства и преодоление язычества. «Велесова книга». Мифы о древней Руси.

Тема 5.2. Славянские мифы и фольклор. Народные сказки, легенды, предания как отражение мифологических представлений славян. Былинные герои – русские титаны и полубоги.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Введение	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Раздел 1	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	10	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	6	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 3	6	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 3.1	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 4	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 5	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Всего	32	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	

<i>Консульт.</i>	2	-	-	-	-	-
ВСЕГО	72		-		-	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Определения мифа и мифологии.
2. Место мифа в художественной культуре.
3. Мифология Древнего Востока. Базовые мифы Месопотамии.
4. Миф о Всемирном потопе и его отражение в различных мифологических системах.
5. Гильгамеш как культурный герой.
6. Космогония Древнего Египта.
7. Особенности мифологии и космогонии Древней Индии.
8. Мифология индуизма. Верховная триада богов.
9. Мифология Древнего Китая. Особенности космогонических представлений.
10. Мифология Древней Греции. Основные этапы развития и их особенности.
11. Космогонические мифы Древней Греции и Рима. Их отличительные особенности.
12. Хтонические чудовища в античных мифах.
13. Боги и герои Древней Греции. Подготовить рассказ о каком-либо боге или герое (по выбору).
14. Пантеон богов Древнего Рима.
15. Мифология города Рима. Миф о вечном городе.
16. Миф о потопе в Ветхом Завете.
17. Культовые мифы Ветхого Завета.
18. Основные сюжеты Евангелий.
19. Евангельские чудеса.
20. Библейские сюжеты и их отражение в искусстве.
21. Основные персонажи германо-скандинавской мифологии.
22. Северный эсхатологический миф и его отражение в культуре.
23. Древние славянские культы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Садовская И.Г. Мифология: Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 352 с.

Источники:

1. Ветхий Завет: Избранные тексты. Интерпретации. Комментарии. – М.: Высшая школа, 2006.

2. Гомер. Илиада: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, Н. И. Гнедича, Н. М. Минского. – Любое издание.
3. Гомер. Одиссея: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, В.А. Жуковского. – Любое издание.
4. Книги Ветхого и Нового Завета. Канонические. В русском переводе. – Любое издание.
5. Махабхарата. Рамаена / Пер. с санскрита. – М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2004.
6. Младшая Эдда. – Л.: Наука, 1975.
7. Старшая Эдда. – М.-Л.: Наука, 1963.
8. Эпос о Гильгамеше (О всё видавшем) – Любое издание.

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Мифы народов мира. Т. 1. – М., 1980, Т. 2. – М., 1982. или др. издания.

Дополнительная литература:

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Античная мифология: Энциклопедия. – М.: ЭКСМО, 2007.
2. Котрелл, Артур и Сторм, Рэчел Энциклопедия Мифология: Мифы и легенды Древнего Мира: Греции, Рима, Египта, Скандинавии, Персии, Индии, Китая и стран Дальнего Востока / Пер. с англ. – М.: РОСМЭН-Пресс, 2003. 512 с.
3. Неттелхорст Р.П. Библийские образы: Истории из Ветхого и Нового Заветов/ Пер. с англ. А.В. Милосердовой – М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
4. Попова Н.Н. Античные и христианские символы. – СПб: Аврора; Калининград: Янтарный сказ. 2003. – 64 с.
5. Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. – СПб, Азбука.1999.
6. Русская мифология: Энциклопедия. / Сост. Е.Мадлевской. – М.-СПб, 2005.
7. Скандинавская мифология. Энциклопедия.– М.: ЭКСМО; СПб: Мидгард, 2007.
8. Словарь символов и знаков: сюжеты и явления в символах /Авт.-сост. Н.Н. Роголевич. – Мн. 2004. – 512 с.
9. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М.: Крон-Пресс, 1997.

Книги:

1. Артемов В. Мифы и предания славян. – М.: Олма Медиа Групп, 2013.
2. Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси. – М.: ЭКСМО, 2006.
3. Боги и люди в произведениях искусства. Библийские, мифологические, исторические и литературные персонажи. – СПб: Паритет, 2007.
4. Гербер Х. Мифы Северной Европы. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.
5. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – Любое издание.
6. Ежов В. В. Мифы Древнего Китая. – М. 2004.
7. Емельянов В.В. Древний Шумер: Очерки культуры. – СПб, 2001.
8. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. – Любое издание .
9. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1994.
10. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта / Пер. с польского Э.Я. Гессен. – М.: Искусство, 1983.
11. Муравьева Т.В. Мифы античности и средневековой Европы. – М.: Вече, 2006.
12. Самозванцев А.М. –Мифология Востока. М.: Алтейа, 2000.
13. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Книга, 2009.
14. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии – М.: Академический Проект, 2012 (или любое другое издание).
15. Фрезер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003 (или любое другое издание).

16. Хук С. Мифология Ближнего Востока. – М.: Центрополиграф, 2005. /Пер. с англ. Л.А. Калашниковой.

17. Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мифология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание отбору авторитетной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЦИОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Свешникова Ирина Геннадьевна, канд. филос. наук, доцент
Некрасова Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент

Рецензенты:

Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор
Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-13/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Социология
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», коррелирует с дисциплиной «Мифология».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	2	40	2 / 72	
Заочная	7 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.

ТЕМА 1.1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА

Предмет и метод социологии. Социология в соотношении с другими науками. Развитие социологии. Становление социологии как науки. Уровни социологического анализа и социологические парадигмы. Теоретические подходы в социологии. Характерные черты социологии как науки: симбиоз естественнонаучной и гуманитарной методологии.

ТЕМА 1.2. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Культурные, научные и экономические предпосылки и причины возникновения социологии. Рефлексия на экономическое и политическое развитие общества. О. Конт и поиск универсальных законов существования общества. Закон трех стадий.

ТЕМА 1.3. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ

Институализация социологии как науки, процесс утверждения в качестве академической дисциплины: Э. Дюркгейм и зарождение "французской социологической школы". Понятие "социологизма", превосходство социального над индивидуальным. Дихотомия индивида и общества.

ТЕМА 1.4. КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Г. Зиммель. Формы обобществления как воплощение индивидуальных связей. Ф. Теннис и его типология социальности. Община и общество. К. Маркс. Понятие "Das Gemeinwesen", человеческая сущность как совокупность общественных отношений.

ТЕМА 1.5. ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

М. Вебер. Понятие идеальных типов и социального действия. Рационализация как свойство исторического развития. Общество как взаимодействие различных социальных реальностей.

ТЕМА 1.6. АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Теоретическая социология: структурный функционализм. Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Сорокин. Понятие социальной структуры и социальной стратификации. Интерпретативная социология: символический интеракционизм и этнометодология. Д. Мид, Г. Блумер, У. Томас, Г. Гарфинкель. Методы и приемы социологического исследования.

ТЕМА 1.7. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Российская социология XIX века. Основные направления: позитивистское, психологическое, субъективное и др. М. Ковалевский, Е. Де-Роберти, Н. Кареев, Н. Михайловский, Г. Плеханов и пр. Советский период: 1920-е гг. - период активного развития

отечественной социологии и ее институализация. Российский период творчества П. А. Сорокина. Начало 1930-х - антисоциологическая направленность официальной идеологии. 1950-60-е гг. - легализация социологии, возобновление социологических исследований в Советском Союзе. В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов, Ю. А. Левада, А. М. Румянцев. Новейшая история развития социологии в России.

ТЕМА 1.8. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Переосмысление понятий классической социологии. Постмодернистские социологические концепции. Концепция глобализма. Э. Гидденс, Р. Робертсон, З. Бауман, П. Бурдьё, П. Штомпка.

Раздел 2. Эмпирическая составляющая социологического знания

ТЕМА 2.1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Основные понятия социологического исследования. Этапы социологического исследования. Методы исследования. Исследовательская этика. Социологическая перспектива. Социологическое воображение.

ТЕМА 2.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ.

Основы социализации: значение социализации; природа и воспитание; социальная коммуникация; определение ситуации. Понятие «личность». Характеристика личности, «самость». Теория «зеркального Я». Понятие «обобщенного другого». Социализация в течении жизненного цикла: детство, подростковый период, молодость, зрелость, старость, смерть. Понятие «ресоциализации». Социальная структура: основные понятия, социальные статусы, роли, группы, институты, общества. Классификация социальных групп. Групповая динамика.

ТЕМА 2.3. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.

Понятие «культура». Соотношение социального и культурного. Методы социокультурного исследования. Составляющие культуры: нормы, ценности, символы и язык. Культура и миф: основные теории, идеология.

Единство и разнообразие культур: культурные универсалии, культурная интеграция, этноцентризм, культурный релятивизм, субкультуры и контркультуры, культурная эволюция.

ТЕМА 2.4. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ.

Структура семьи: роль семьи; типы семьи; формы брака; функционалистская концепция проблемы семьи; конфликтологическая концепция проблемы семьи. Альтернативные жизненные стили: причины разнообразия жизненных стилей; жизнь вне брака; незарегистрированный брак; семьи с родителями-одиночками.

ТЕМА 2.5. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ.

Понятие «религия». Священное и профанное. Типы религиозных верований и практик. Социальные формы организации религии. Функции религии. Дисфункции религии. Подход конфликтологии и функционализма к религии. Проблемы взаимоотношений государства и религии.

ТЕМА 2.6. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Обучение и образование. Функционалистский подход к образованию: завершение социализации; социальная интеграция; отбор; научные исследования и разработки. Конфликтология об образовании: воспроизводство социальных отношений в сфере производства; скрытый процесс обучения; органы управления; производственный капитал; кренденциализм.

Образование в современном мире.

ТЕМА 2.7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Источники социальных изменений. Социальные факторы изменений. Подходы к изучению социальных изменений. Концепция социального прогресса.

Модернизация. Модернизация и индустриализация. Трансформация общества. Мировая система и процессы глобализации.

Коллективное поведение, его разнообразие. Предпосылки коллективного поведения. Механизмы поведения толпы.

Социальные движения: типы социальных движений; социальная революция; терроризм; причины социальных движений; социальные проблемы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	16	-	-	20	-	-	-	-	5	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	14	-	-	20	-	-	-	-	5	-	-	30
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	4	-	-		-	-	-					
Всего	30	-	-	40	-	-	-	-	10	-	-	60
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	72				-				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трёх стадий О. Конта.
5. Институализация социологии как науки.

6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
7. Теория конфликта Г. Зиммеля.
8. Типология социальности Ф. Тенниса.
9. Теория общества К. Маркса.
10. Концепция социального действия М. Вебера.
11. Структурный функционализм: Парсонс, Мертон, Сорокин.
12. Интерпретативная социология: Мид, Блумер, Томас.
13. Становление отечественной социологии: Ковалевский, Кареев, Михайловский.
14. Концепция глобализма: Гидденс, Бурдьё, Штомпка.
15. Социологические исследования: этапы, метод, перспектива, воображение.
16. Основы социализации.
17. Понятие «личность».
18. Основные понятия социальной структуры.
19. Социология культуры: понятие, методы, составляющие.
20. Культура и миф.
21. Единство и разнообразие культур.
22. Социология семьи: структура, типы, формы брака, гендерные проблемы.
23. Социология религии: священное и профанное; типы, формы и функции религии.
24. Функционалистский подход к образованию.
25. Конфликтология об образовании.
26. Источники социальных изменений.
27. Мировая система и процессы глобализации.
28. Коллективное поведение; механизмы поведения толпы; причины социальных движений.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Акмалова А.А. Словарь-справочник по социологии. М., 2010.
2. Антонов А.И. Социология семьи. М., 2010.
3. Афанасьев В.В. Западная социология XX века. М., 2010.
4. Волков Ю. Г. Социология. М., 2010.
5. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2010.
6. Добренков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2010.
7. Дугин А.Г. Социология воображения. М., 2010.
8. Немировский В.Г. Социология. М., 2010.
9. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев С.И. Социология. М., 2010.
10. Соколов С.В. Социология. М., 2010.
11. Штомпка П. Социология. М., 2010.

Дополнительная литература:

1. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990.
2. Американская социологическая мысль. Тексты / Под ред. В.И. Добренкова. М., 1996.
3. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1990.
4. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах. М., 2001.
5. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 173-179.
6. Бурдьё П. Социология политики. М., 1993.
7. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

8. Вебер М. Город. Пг., 1923.
9. Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пг., 1923.
10. Волков Ю. Г., Добренъков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология. М., 2006.
11. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Попов А. В., Самыгин С. И. Социология: Курс лекций. М.; Ростов – на - Дону, 1999.
12. Воронцов А.В., Громов И.А. История социологии. XIX- нач. XX вв. В 2-х частях. М., 2005.
13. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: социология М. Вебера и веберовский Ренессанс. М., 1991.
14. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология. В 2 ч. Составитель и общий редактор С.П. Баньковский. М., 2002. Ч. 2. С. 281-318.
15. Гидденс Э. Социология. М., 2005.
16. Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
17. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2005.
18. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 1995.
19. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
20. Давыдов Ю. Л., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М., 1980.
21. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
22. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки // Метод в науках. СПб, 1911.
23. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995.
24. Западно-европейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
25. Зборовский Г.Е. История социологии: классический и современные этапы. В 2-х частях. М., 2004.
26. Зборовский Г.Е. Общая социология. М., 2004.
27. Западно-европейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
28. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. М., 1996.
29. Зиммель Г. Социальная дифференциация. М., 1909.
30. Ионин Л. Г. Зиммель - социолог. М., 1984.
31. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2000.
32. История теоретической социологии. В 4 т. М., 2002.
33. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
34. Ковалевский М. Современные социологи. СПб, 1905.
35. Кондорсе Ж.А. Эскизы исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1930.
36. Конт О. Дух позитивной философии. СПб, 1910.
37. Конт О. Курс положительной философии в шести томах. Т. 1, 2. СПб. 1899-1901.
38. Кравченко А. И. Словарь по социологии / Под ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина. М., 1989.
39. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
40. Культурология / Под ред. проф. Г. В. Драча. Ростов-на-Дону, 1997.
41. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999.
42. Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.
43. Маркс К. , Энгельс Э. Наемный труд и капитал // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. 1957.
44. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.1957.
45. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1857-1858 гг. // Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.1957.

46. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
47. Маркович Д. Общая социология. М., 1998.
48. Мендра А. Основы социологии. М., 1999.
49. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
50. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000.
51. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2009.
52. Михайлова Л. И. Социология культуры. М., 1999.
53. Основы социологии: Курс лекций в 2 ч. / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1994.
54. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
55. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1994.
56. Смелзер Н. Социология. М., 1998.
57. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994.
58. Сорокин П.А. Дальняя дорога. М., 1992.
59. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
60. Современная американская социология // Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994.
61. Социология. М., 1990.
62. Социология: история и современность // Ответственный редактор Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 2007.
63. Социология как предмет специального научного исследования: Сб. ст. М., 1992.
64. Тахтарев К.М. Социология как наука о закономерностях общественной жизни. Пг., 1916.
65. Теннис Ф. Эволюция социального вопроса. СПб, 1908.
66. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. М., 1998.
67. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М., 1998.
68. Фролов С.С. Социология. М., 2003.
69. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.
70. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 2002..
71. Шереги Ф.Э., Харчева В.Т., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М., 1997.
72. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
73. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
74. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
75. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. академика Г. В. Осипова. М., 1995.
76. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1995.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Социология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению работ классиков социологической науки.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА»**

Специальность высшего образования 52.05.02 Режиссура театра Квалификации «Режиссер драмы» «Режиссер театра кукол»	Специальность высшего образования 52.05.01 Актерское искусство Квалификация «Артист драматического театра и кино» «Артист эстрады» «Артист театра кукол» «Артист музыкального театра»
Специальность высшего образования 52.05.03 Сценография Квалификация «Художник-постановщик в театре кукол»	Направление подготовки высшего образования 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Художник-технолог сцены» «Художник-технолог по сценическому свету» «Художник-технолог театра кукол»
Направление подготовки высшего образования 52.03.05 Театроведение Квалификация «Бакалавр» Образовательные программы «Театровед» «Театровед музыкального театра»	

Год приема – 2016, формы обучения – очная, очно-заочная, заочная

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:

Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:

10.05.2016, протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

01.07.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:

01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/17

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.02 Режиссура театра
Квалификации	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Образовательные программы	Режиссер драмы Режиссер театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Организация театрального дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Организация театрального дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.05 Театроведение
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Театровед Театровед музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Организация театрального дела
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены Художник-технолог по сценическому свету Художник-технолог театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная

Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Организация театрального дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификация	Художник-постановщик в театре кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Организация театрального дела
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин рабочего учебного плана должно обеспечить формирование у обучающихся следующих компетенций, определенных ФГОС ВПО, по направлениям подготовки (специальностям):

52.05.02 Режиссура театра

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

способностью руководить работой постановочной группы в процессе подготовки новой постановки (программы, представления, номера) (ПК-8);

готовностью к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) - формированию репертуара, подбору кадров

артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной организации, цирка) (ПК-9).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела», должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах; правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда;
- знать роль режиссера в театральном процессе;
- знать функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки новой постановки;
- знать структуру драматического театра / театра кукол / концертной организации, основные функции подразделений, этапы постановочной работы;
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь совместно с продюсером разрабатывать замысел будущего спектакля;
- уметь участвовать в PR-акциях в период выпуска спектакля;
- уметь осуществлять авторский контроль режиссера-постановщика на спектаклях текущего репертуара;
- уметь исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя), осуществлять руководство всей творческой жизнью ОИИ;
- уметь разработать постановочный план и осуществить постановку полнометражного спектакля / эстрадного номера в профессиональном драматическом театре / театре кукол / концертной организации или независимом проекте;
- владеть культурой мышления.

52.05.01 Актерское искусство

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах; правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
- владеть культурой мышления.

52.03.05 Театроведение

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

готовностью исполнять консультативно-референтские функции при разработке перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной работы, программы фестивалей, выставок) (ПК-4);

готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских конференциях (ПК-9);

готовностью осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах, других общественных организациях (ПК-14).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- знать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда;
- знать процесс производства печатной продукции, связанной с деятельностью организаций искусства, специфические характеристики печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности;
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;

- владеть культурой мышления;
- владеть методами пропаганды театрального искусства.

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) (ПК-6).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- знать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- владеть культурой мышления.

52.05.03 Сценография

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью использовать о способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, важности ответственного отношения к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью руководить группой художников-технологов при постановке спектакля (концерта, представления) (ПК-7).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь исполнять обязанности главного художника ОИИ, определять общие принципы и обеспечивать художественный уровень сценического оформления спектаклей (концертов, представлений), интерьеров театра (концертной организации, цирка);
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса – ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации.

4. Задачи курса

Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

С одной стороны, будущим деятелям театра необходимо осознать место сценического искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической ситуации.

Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

52.05.02 Режиссура театра

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	2	40	2 / 72	

52.05.01 Актерское искусство

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр (8 семестр): 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет

	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	8 семестр: 10 часов.	-	26	1 / 36	-
	9 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 14 час.	2	56	2 / 72	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 3 x 11 нед. = 33 часа.	2	109	4 / 144	Зачет
	Всего: 33 час.	2	109	4 / 144	
Очно-заочная и заочная	8 семестр: 2 часа.	-	70	2 / 72	-
	9 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	Всего: 10 час.	2	132	4 / 144	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	4 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	2	60	2 / 72	

52.05.03 Сценография

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации

Искусство и художественная культура. Социальное бытование искусства. Социальные функции художественной культуры. Рыночные отношения в сфере художественной культуры; особенности и границы их распространения.

Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. Концепции, типы и модели культурной политики. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта. Сфера культуры. Структура органов управления культурой.

Театр как социальный институт. Генезис и эволюция театральных форм в контексте социального бытования театра. Социальные функции театра.

Тема 2. История организации театрального дела в России

Зарождение российского театра. Европейский и российский театр – сравнительный анализ истоков и места в обществе. Российское театральное законодательство. Придворный театр. Система императорских театров в XVIII-XX веках. Казенные театры. Театральная монополия. Частные антрепризы, городские театры, актерские товарищества в отечественной театральной истории. Коммерческие театральные проекты в начале XX века.

Национализация театрального дела. Государственная культурная политика советского периода и театр. Формирование театральной сети в советское время. Новые виды театральных организаций – ТЮЗы, кукольные театры. Национальные театры и подготовка национальных кадров. Унификация организационно-правовых форм.

Театральный эксперимент. Театральные преобразования реформационного периода конца XX века. Многообразие организационно-правовых форм театрального искусства в постсоветский период.

Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Современные проблемы театрального дела и направления преобразований в отрасли.

Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств

Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры. Антреприза. Репертуарный театр и театр-проект. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств. Характеристика основных подразделений театра, концертной организации, цирка.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.

Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела

Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения театра. Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации театра.

Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре. Система отношений театра и учредителя (учредителей); взаимные права и обязанности.

Тема 5. Финансирование театров

Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра.

Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных и муниципальных учреждений. Источники финансирования. Структура доходов и расходов театра.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Типы и модели финансирования сферы культуры за рубежом. Опыт США, Великобритании, Франции, Германии. Взаимосвязи моделей финансирования с моделями театральной деятельности.

Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Инновационные виды культурной деятельности. Культурные проекты. Структура управления культурным проектом.

Тема 7. Организация показа спектаклей

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях бродвейской модели.

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Тема 8. Маркетинг в театральном деле

Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики аудитории. Социологические исследования в театральной сфере, их формы, прагматический и научный смысл.

Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта.

Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы посещения театра и их использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда театра средствами массовой коммуникации.

Тема 9. Основы ценообразования в театре

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа. Ценовая дифференциация и ценовая дискриминация.

Ценообразование в театре. Ценовая политика, ценовые игры. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос.

Цена как маркетинговый инструмент.

Тема 10. Public Relations в театре

Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR организации как формирование публицити. Стратегия коммуникаций. Информационный повод.

Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. Специальные события в public relations, кризисные public relations, планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-компаний.

Тема 11. Фандрейзинг в театре

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, анализ списка

потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные фонды в сфере культуры.

Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Особенности авторского права в России, Европе, Америке.

Объекты и субъекты авторского права. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей. Имущественные и неимущественные права. Соавторство.

Отношения между театром и драматургом, композитором, балетмейстером. Отчетность, связанная с использованием авторских произведений. Роль литературной части во взаимоотношениях с авторами. Функции авторских обществ. Взаимоотношения с агентствами, представляющими интересы авторов. Субъекты смежных прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе.

Тема 13. Трудовые отношения в театре

Правовая и организационная регламентация управления персоналом в ОИИ. Виды и формирование персонала ОИИ. Структура персонала и специфика труда в театре. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура труппы стационарного театра, режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Особенности формирования трупп театров.

Особенности управления персоналом в концертных и цирковых организациях.

Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками. Коллективные договора в ОИИ.

Договоры с артистом театра, концертной организации, цирка. Договоры с режиссером, художником, хореографом. Права ОИИ в области оплаты труда. Действующая схема должностных окладов. Доплаты, надбавки и другие надтарифные выплаты, критерии их распределения. Определение порядка оплаты труда в трудовом договоре. Оплата труда артистического и художественного персонала. Формы и система оплаты труда в постановочной части театра и других подразделениях. Оплата труда административно-управленческого персонала.

Пенсии для творческих работников.

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом

Государственная культурная политика за рубежом: типы и экономические механизмы. Финансирование, налоговая политика в области культуры.

Организационно-экономические модели функционирования организаций исполнительских искусств. Особенности функционирования ОИИ в разных странах.

Международные организации в области культуры. Проблемы и перспективы международной деятельности российских ОИИ.

Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств

Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и управленческой деятельности театра. Организация документооборота. Организация и ведение билетного хозяйства. Информационные технологии в работе административно-управленческого и художественного персонала, в литературной части.

Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. Отраслевые и всемирные сети. Возможности информационных технологий для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения квалификации персонала с помощью информационных технологий.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

52.05.02 Режиссура театра

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	40
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-	
Тема 10. Public Relations в театре	2	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	2	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-	
Всего:	30		40
	<i>Консультации:</i>		2
ИТОГО:			72

52.05.01 Актерское искусство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	38	0,5	-	56
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		1	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		1	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		1	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		1	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		1	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		1	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		1	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		1	-	
Тема 10. Public Relations в театре	3	-		1	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		1	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		1	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		1	-	

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		1	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		0,5	-	
Всего:	32		38	14		56
<i>Консультации:</i>			2	2		
ИТОГО:	72			72		

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная, заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	109	0,5	-	132
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		0,5	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		0,5	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		0,5	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		1	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		0,5	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		0,5	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		1	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		1	-	
Тема 10. Public Relations в театре	4	-		1	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		1	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		0,5	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		0,5	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		0,5	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		0,5	-	
Всего:	33		109	10		132
<i>Консультации:</i>			2	2		
ИТОГО:	144			144		

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная, заочная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	38	1	-	60
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		0,5	-	

Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		0,5	-
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		1	-
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		0,5	-
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		0,5	-
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		0,5	-
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		0,5	-
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		0,5	-
Тема 10. Public Relations в театре	3	-		0,5	-
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		0,5	-
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		1	-
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		0,5	-
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		1	-
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		1	-
Всего:	32		38	10	60
		<i>Консультации:</i>	2		2
ИТОГО:	72			72	

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения		
	Очная		
	Лекц.	Пр. / Сем.	Сам.
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	38
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	4	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-	
Тема 10. Public Relations в театре	2	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	2	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-	
Всего:	32		38
		<i>Консультации:</i>	2
ИТОГО:			72

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Основной формой проведения зачета является (по выбору педагога) итоговая контрольная работа, – хотя учебными планами по данной дисциплине контрольная работа не предусмотрена, – тестирование или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам.

Очная и заочная формы обучения (за исключением студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр)): III, V, VIII или IX семестр: тестирование, контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента.

Очная форма обучения, направление подготовки (специальность) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр)): VIII семестр – опрос или тестирование (текущий контроль), IX семестр – контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам (итоговый контроль).

Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.

25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Котлер Ф., Шефф, Д. Все билеты проданы. — М.: Классика-XXI, 2004. — 688 с.
2. Ваганова, Н.К. Культурный менеджмент и культурная политика: Коллективная монография. — СПб: СПГАТИ, 2003. — 181 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
4. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».

Дополнительная литература:

1. Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. / Г.Г. Дадамян. — М.: ВТО, 1982. — 152 с.
2. Игнатъева, Е.Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - № 1. – С. 40-46.
3. Иксанов, А.Г., Дымникова, А.И. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л. Столпер, Кэрен Брукс Хопкинс «Успешный фандрейзинг для учреждений культуры». — СПб.: Нотабене, 1995. — 86 с.
4. Орлов, Ю.М. Московский Художественный театр: 1898—1917 гг.: Творчество. Организация. Экономика. — М: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. — 348 с.
5. Рубинштейн, А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. — М.: Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. — 383 с.
6. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. — М.-Л.: ЛГИТМиК, 1984. — 87 с.
7. Игнатъева, Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. — 384 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 22.01.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 22.01.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 22.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Исламова Алла Каримовна, канд. филол. наук, доцент
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Румянцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доцент
Цимбал Ирина Сергеевна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Бертёнова Татьяна Олеговна, канд. искусствоведения, доцент
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежной литературы
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	10	118	8 / 288	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	-	8	0,5 / 18	-
	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	Всего: 48 час.	10	230	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Тема 1.1. Литература Древней Греции.

1.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы античного мира.

Становление литературы как одной из форм общественного сознания. Миф в его отношении к действительности. Содержательные и художественные аспекты мифа. Появление письменности и первых авторских литературных произведений. Зарождение античной литературы и основные этапы ее исторического развития в Древней Греции и Риме. Формирование системы основных литературных жанров.

1.1.2. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.

Социально-исторические факторы возникновения и культурные центры распространения древнегреческой литературы. Интерпретация мифов в устном творчестве аэдов и рапсодов. Становление эпического сказа. Исторические стадии развития древнегреческой литературы и их особенности. Архаический период. Классический период. Эллинистический период. Период римского владычества.

1.1.3. Древнегреческий героический эпос (VIII век до н.э.).

Эпос как древнейший род литературы. Военно-героический эпос Гомера «Илиада». Цикл легенд о Троянской войне и их отношение к исторической действительности. Сюжетная разработка темы рока и ее развитие. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея». Значение творчества Гомера в истории эпоса.

1.1.4. Древнегреческий дидактический эпос (VII век до н.э.).

Развитие познавательных и воспитательных функций литературы и становление дидактического эпоса. Изображение мира и объяснение природы сущего в дидактическом эпосе Гесиода «Теогония». Формы и образы поучительного рассказа в дидактической поэме Гесиода «Труды и дни».

1.1.5. Древнегреческая лирика (VII-V века до н.э.).

Возникновение лирики как одного из родов литературы. Происхождение лирических жанров (ямб, элегия, мелика). Архилох – первый лирический поэт. Дидактическая поэзия и ямбические стихи Архилоха. Политические и военно-патриотические элегии Тиртея. Элегическая поэзия Феогнида. Сольная мелика Алкея и Сапфо. Дионисийские мотивы в мелической поэзии Анакреонта. Анакреонтический стиль в лирике. Хоровая мелика и ее разновидности. Эпиникии Пиндара.

1.1.6. Древнегреческая литература эллинистического периода (IV-I века до н.э.).

Политическая карта древнегреческого государства в период эллинизма. Основание музея в Александрии. Формирование новых философских учений – стоицизма, кинизма, эпикуреизма. Этика Эпикура. Возникновение школ поэзии и филологии в Александрии. Классические традиции и новые стилевые направления в произведениях александрийских поэтов. Феокрит – поэт малых форм и крупнейший представитель александрийской школы.

1.1.7. Древнегреческая литература периода римского владычества (I век до н.э. – IV век н.э.).

Римская экспансия и закат эллинистической культуры. Плутарх – продолжатель дидактического направления в писательском творчестве. Тема духовно-нравственного совершенствования личности и общества в «Моралиях» Плутарха. Опыт поучительных жизнеописаний в «Биографиях» Плутарха. Лукиан как представитель и критик второй софистики. Позиция Лукиана по отношению к культурному опыту прошлого и ее выражение в сатирических диалогах и посланиях.

1.1.8. Древнегреческий роман.

Поздняя повествовательная проза Древней Греции и становление романа. Родовые признаки романа и законы романного жанра (сочетаемость эпического, лирического и драматического начал). Сюжетно-драматическая организация рассказа о частных судьбах в романах Харитона и Ахилла Татия. Эпическая перспектива историй личной жизни в романе Гелиодора «Эфиопика». Лирический стиль повествования в буколическом романе Лонга «Дафнис и Хлоя».

Тема 1.2. Литература Древнего Рима.

1.2.1. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.

Римская литература как новый этап в истории словесного творчества античных времен. Основные стадии общественной истории Рима. Своеобразие культуры Рима и ее связь с культурными традициями Древней Греции. Древнейшие образцы письменной литературы Рима: вольные переводы греческих текстов, произведения первых римских поэтов (Ливий Андроник, Гней Невий). Исторические границы и основные этапы развития древнеримской литературы.

1.2.2. Римская литература эпохи республики (I век до н.э.).

Культура и общество Древнего Рима в период кризиса республики. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей». Мировоззренческие и философские основы поэмы. Особенности композиции и стиля поэтического языка. Развитие поэзии малых форм в литературе конца Республики. Поэты-неотеоретики и их литературная программа. Катулл как представитель новой поэтической школы и самобытный поэт. Образ лирического героя Катулла и авторский принцип свободы самовыражения. Лирические мотивы в поэмах Катулла «Аттис» и «Свадьба Пелея и Фетиды».

1.2.3. Римская литература начала империи (I век до н.э.).

Социально-политическая обстановка и культура начала империи. Завершение распада республики. Учреждение принципата Августа. Становление «официальной идеологии» и теория «золотого века». Распространение учений стоицизма и эпикуреизма и их роль в развитии литературы. Литературные кружки Мецената, Мессалы, Поллиона. Ведущие жанры и крупнейшие писатели «золотого века» (Вергилий, Гораций, Овидий).

1.2.4. Римская литература ранней и поздней империи (I–IV века н.э.).

Социально-культурная среда древнего Рима времен укрепления и упадка империи. Обращение писателей к социальной проблематике текущего времени и развитие прозаических жанров повествовательного письма. Становление римского романа. Критическое осмысление жизненной реальности в романе Петрония «Сатирикон». Ирония и сатира как способы выражения авторской позиции в романе «Сатирикон». Тема судьбы человека в современном мире в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел».

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Тема 2.1. Средневековый эпос (III – XII века).

2.1.1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.

Пути и вехи литературной истории средневековья в странах Западной Европы. Великое переселение народов и распад Римской империи. Образование культурных ареалов кельтских, романских и германских народов. Формирование феодальных государств и становление национальных культур. Региональная общность и национальное своеобразие западноевропейских литератур. Роль и влияние фольклорных истоков, античного наследия и религиозно-христианских учений в развитии писательского творчества в эпоху средневековья. Возникновение литературных направлений и исторические периоды их подъема в эпоху средневековья.

2.1.2. Кельтский эпос.

Фольклорные и мифологические истоки эпических сказов. Ирландские саги как древнейшие памятники эпической прозы и поэзии средневековья. Создатели и хранители кельтского героического эпоса. Сказания уладского цикла: жизненная история героя, особенности героического образа-характера. Саги о Финне и их переработка в «Песнях Оссиана». Ирландские сказы о чудесных плаваниях.

2.1.3. Древнескандинавский эпос.

Древнегерманские истоки скандинавской эпической поэзии. Исторические и локальные границы формирования скандинавского эпоса. Литературные переложения исландских саг в собрании «Старшей Эдды». Мифологические песни «Старшей Эдды»: теогония; история создания, гибели и нового рождения мира. Героические песни «Старшей Эдды» и их связи с древнегерманским эпосом. Издание «Младшей Эдды»: поэзия и поэтика героических песен скальдов.

2.1.4. Французский героический эпос. «Песнь о Роланде».

Становление и развитие французского национального эпоса. Народные версии героических песен, импровизации певцов-жонглеров, литературная обработка и художественная стилизация героических песен-поэм. «Песнь о Роланде» как классический образец средневековой эпической поэзии. Идея национального единства и ее тематическое воплощение в сюжетно-драматическом действии поэмы о Роланде. Конфликтное развитие сюжетной линии Роланд – Ганелон: тема всеобщей защиты страны от внешних врагов и проблема внутренних междоусобиц. Обнаружение моральной коллизии в сюжетной линии Роланд – Оливье: тема рыцарской верности патриотическому долгу и проблема неумеренного своеволия.

2.1.5. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах».

Народные эпические традиции и их обновление в песнях шпильманов. Переосмысление сюжетов и изменения форм народных эпических сказов под влиянием французских образцов. «Песнь о Нибелунгах» как крупнейший памятник немецкого героического эпоса. Архаические составляющие содержания и куртуазные черты поэмы о Нибелунгах. Код древнего мифа в эпическом описании частных судеб. Легенда о Нибелунгах и ее истолкование как вести о власти рока над людьми. Соотношение героического и романического (сугубо личностного) начал в эпическом повествовании «Песни о Нибелунгах».

Тема 2.2. Рыцарская литература (XII – XIII века).

2.2.1. Куртуазная лирика.

Эпоха зарождения рыцарской культуры средневековья. Образование сословной организации рыцарства. Формирование этических и эстетических идеалов куртуазности. Первые опыты художественной интерпретации рыцарских идеалов в поэзии провансальских трубадуров и труверов. Поэтическая концепция идеальной любви и ее воплощение в образах прекрасной дамы и совершенного рыцаря. Поиски законченных форм и размежевание приверженцев «ясного» и «темного» стилей. Крупнейшие поэты-лирики Прованса: Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн.

2.2.2 Рыцарский роман.

Мифологические и литературные истоки рыцарского романа: кельтские сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола; бретонские лэ; готические легенды рока. Основные группы рыцарских романов. Концептуальная и лирическая разработка темы частной судьбы в лэ Марии Французской. Сюжетно-драматическое воплощение проблем общественного долга и личной ответственности в цикле романов о Тристане и Изольде. Развитие коллизии между куртуазным идеалом и жизненной действительностью в романах Кретьена де Труа. Конфликты злого рока и доброй воли в эпическом изображении судьбы человека в мире в романах о святом Граале.

Тема 2.3. Городская литература (XII-XIII века).

2.3.1. Повествовательные жанры городской литературы.

Социально-культурные предпосылки подъема городской литературы в эпоху зрелого средневековья. Фаблю – старейший поэтический и повествовательный жанр городской литературы. Жанровые особенности и типологические разновидности фаблю как формы фабульного рассказа. Сюжетные разработки фабул в фаблю социальной и дидактической направленности. Формирование аллегорического стиля повествования в цикле сюжетных рассказов о Лисе-Ренаре. Тематическое объединение сюжетных линий и развитие аллегории как способа изображения действительности и в жанровой структуре «Романа о Лисе». История создания «Романа о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена. Борьба идей и их отражение в аллегорической системе образов «Романа о Розе». Возвышение и развенчание куртуазного идеала.

2.3.2. Городская лирика.

Латинские стихи вагантов как ранние образцы городской лирики. Эпикурейские мотивы в песнях вагантов. Становление городской поэзия на национальных языках: актуальные темы частной и общественной жизни в стихах Рютбёфа; морально-дидактическое содержание творчества мейстерзингеров. Традиции и образы городской лирики в поэзии позднего средневековья: жизненный путь и творчество Франсуа Вийона.

Тема 2.4. Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья.

Данте Алигьери (1265-1321) – великий поэт средневековья и предвестник нового времени. Путь Данте в эпоху перемен: политическая деятельность и поэтическое творчество; осмысление жизненной реальности и поиски идеала. Реалистические тенденции и философские абстракции «сладостного нового стиля» в ранней лирике Данте. Художественные образы и мистические символы истории любви в лирической повести «Новая жизнь». Морально-философский трактат «Пир» как воплощение противоречий средневекового мышления переходной поры: утверждение канона об ограниченности разума и преодоление замкнутости схоластической науки. Обобщение философских идей и творческого опыта Данте в поэме «Божественная комедия». Отражение дуализма средневекового сознания в художественной картине двух миров. Образы реальности и аллегории видений в картинах дантова ада. Соотношение средневековых традиций и гуманистических тенденций в литературной мысли Данте.

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 3.1. Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века).

3.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – период наивысшего подъема в развитии западноевропейской культуры позднего средневековья. Экономические и социальные предпосылки культурного расцвета в странах Западной Европы. Становление мировоззренческих, ценностных и эстетико-художественных ориентиров в искусстве Ренессанса. Региональная общность и национальное своеобразие литературных течений в странах европейского Запада в эпоху Возрождения. Периодизация литературной истории эпохи Возрождения.

3.1.2. Общая характеристика Итальянского Ренессанса.

Социально-экономические предпосылки культурного роста в Италии периода позднего средневековья. Формирование идеи самоценности человека в общественном сознании и развитие этой идеи в литературной мысли эпохи Возрождения в Италии. Влияние античного наследия и предшествующего опыта национальной литературы на творчество итальянских писателей-гуманистов. Основные этапы итальянской литературной истории в эпоху Возрождения, их особенности и крупнейшие представители.

3.1.3. Творчество Ф.Петрарки (1304-1374).

Ф.Петрарка как идеолог и поэт раннего Ренессанса. Творческий путь Петрарки от освоения классического наследия к утверждению гуманистических идей Возрождения. Поэтические и морально-философские опыты писателя на латинском языке. Поэма «Африка», «Послания» и автобиографический трактат «О презрении к миру» и их значение в идейном оформлении гуманистического движения. Лирическая и публицистическая поэзия Петрарки на итальянском языке. Традиционные мотивы античной и провансальской лирики в «Книге песен». Художественные приемы обобщения гуманистических идей в аллегорической поэме Петрарки «Триумфы».

3.1.4. Творчество Дж.Боккаччо (1313-1375).

Дж.Боккаччо – основатель художественного метода ренессансного реализма. Фольклорные и литературные источники творчества Боккаччо. Формирование образа земного мира как средоточия жизненных устремлений человека в романе «Филоколо» и поэме «Филострато». Развитие ренессансной концепции «естественного человека» в пасторальных идиллиях «Амето» и «Фьезоланские нимфы». Лирическая повесть «Фьяметта»: образное воплощение природного начала в человеке и создание индивидуального характера через описание опыта чувств. Картина жизни и нравов ренессансной Италии в книге новелл Боккаччо «Декамерон».

3.1.5. Итальянская литература конца высокого Возрождения и поздний Ренессанс.

Формирование нового центра гуманистической культуры в Ферраре и его влияние на литературную жизнь в стране. Усиление влияния античных и средневековых традиций в итальянской литературе XV-XVI веков. Гротеск и гипербола как способы иронической трактовки тем героического эпоса и рыцарского романа в поэме М.Боярдо «Влюбленный Роланд». Появление элементов барочной техники в сюжетном построении поэмы Боярдо. Развитие стиля барокко в поэме Л.Ариосто «Неистовый Роланд» применительно к разветвлениям сюжетных линий и к целостной структуре повествовательного жанра. Критическая направленность и гуманистическая целеустремленность литературной мысли М.Боярдо и Л.Ариосто. Творчество Т. Тассо.

Тема 3.2. Гуманизм в Германии и Нидерландах.

3.2.1. Гуманистическое движение в Германии (XVI век).

Хронологические границы и национальные особенности Возрождения в Германии. Проникновение гуманистических течений в общественную мысль Германии и роль культурных центров в их распространении. Идеологическая подготовка и возникновение протестантского движения за реформирование церкви. Социально-политическое содержание и гуманистический смысл движения Реформации. Выступления Мартина Лютера как выражение национальных идеалов свободы и духовного раскрепощения. Народная и бюргерская литература Германии эпохи Реформации. Средневековые традиции и черты ренессансного реализма в творчестве Ганса Сакса.

3.2.2. Гуманизм в Нидерландах (XVI век).

Социальные обстоятельства и национальное своеобразие культуры Возрождения в Нидерландах. Эразм Роттердамский – крупнейший представитель ученого гуманизма. Сатира как способ обличения человеческих пороков и утверждения гуманистического идеала Человека Разумного в литературно-публицистическом памфлете Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Авторская позиция разумного скептицизма и ее воплощение в образе-идее Мудреца в книге-памфлете Эразма Роттердамского.

Тема 3.3. Французская литература эпохи Возрождения (XVI век).

3.3.1. Общая характеристика эпохи Возрождения во Франции.

Социально-политическая обстановка периода Возрождения во Франции. Влияние итальянского Ренессанса и протестантских движений Реформации на развитие общественной и литературной мысли во Франции. Возникновение национальных центров гуманистической культуры: литературный кружок Маргариты Наваррской, литературное объединение поэтов «Плеяды». Поэзия П.Ронсара. Особенности раннего и позднего этапов Возрождения в литературе Франции.

3.3.2. Творчество Ф. Рабле(1494-1553).

Франсуа Рабле – крупнейший представитель раннего Возрождения во Франции. Ученые и литературные труды Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле как опыт философско-художественного обобщения гуманистических идей. Народные источники и методы литературной обработки фольклорного материала. Особенности композиции, сюжетной организации повествования и техники гиперболического построения образов в романе Рабле. Сатира и гротеск как способы выражения анти-схоластической направленности и ренессансно-гуманистического пафоса литературного письма Рабле.

3.3.3. Творчество М.Монтеня (1553-1592).

Мишель Монтень и период позднего Возрождения во Франции. Книга эссе «Опыты» Монтеня как результат философско-художественного осмысления итогов Возрождения. Тематическое содержание и жанровая форма литературной прозы Монтеня. Литературные описания и моральные оценки «опытов» человеческой жизни в эссе Монтеня. Авторская позиция скептицизма в отношении к средневековой догматике и к проблеме разумного познания мира и человека в нем..

Тема 3.4. Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века).

3.4.1. Общая характеристика и периодизация испанской литературы эпохи Возрождения.

Социально-политическая обстановка и культурная жизнь в Испании времен позднего средневековья. Основные этапы литературной истории в Испании в эпоху Возрождения. Развитие лирических и эпических жанров в период раннего испанского Возрождения. Становление ренессансного рыцарского романа. Испанский плутовской роман (пикареск) периода зрелого Возрождения: история эволюции жанра и его типологические образцы. Проявление социально-критических тенденций в плутовских романах М.Алемана и Ф.Г.Кеведо.

3.4.2. Творчество М. Сервантеса (1547-1616).

Мигель де Сервантес – крупнейший представитель испанского Возрождения. Жизненный путь и творческая биография писателя. Ранние опыты Сервантеса в жанрах лирической поэзии, повествовательной прозы и драматургии. «Назидательные новеллы» Сервантеса как новый этап в развитии малых эпических жанров. Роман «Дон Кихот» - книга итогов Сервантеса.

Тема 3.5. Возрождение в Англии (XVI век).

3.5.1. Литературная история английского Возрождения (XIV-XV века).

Социальные и культурные предпосылки Возрождения в Англии. Английская литература предренессансного периода. Дж.Чосер и его роль в развитии общенационального литературного языка и осмыслении предшествующего опыта художественной мысли эпохи Возрождения в Европе. Значение «Кентерберийских рассказов» Чосера для подготовки Возрождения в Англии. Поэзия Э.Спенсера. Формирование традиций пасторального и плутовского романов в английской литературе (романы «Розалинда» Т.Лоджа и «Злополучный путешественник» Т.Нэша).

3.5.2. Гуманистическая литература Англии эпохи Возрождения.

Томас Мор (1478-1535) – писатель-гуманист и общественный деятель. Социальное обоснование гуманистических идей в романе Т.Мора «Утопия». Значение и смысл заглавия

романа Мора. Роль героя-идеолога в раскрытии авторского замысла в «Утопии». Композиционная структура повествования. Т.Мор – основоположник литературного жанра утопии.

3.5.3. Вильям Шекспир (1564-1616) – крупнейший представитель художественно-философской мысли эпохи Возрождения в Англии. Шекспир как мастер поэтического и драматического жанров. Античные сюжеты и ренессансные мотивы и черты в поэмах Шекспира «Венера и Адонис» и «Поругание Лукреции». Развитие жанра сонета в лирической поэзии Шекспира. Центральные образы сонетов Шекспира и их художественные особенности. Драматизация лирического повествования в сонетах Шекспира.

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Тема 4.1. Французская литература XVII века.

4.1.1. Общая характеристика литературы XVII века.

XVII век – начало Нового времени. Исторические предпосылки и социальные обстоятельства наступления новой эпохи в странах Западной Европы. Становление определяющих направлений в развитии культуры и общественно-эстетической мысли. Распространение принципов рационализма на сферу писательского творчества. Развитие стилевых направлений ренессансного реализма, барокко и классицизма в литературе.

4.1.2. Общая характеристика французской литературы XVII века.

Укрепление абсолютизма в политике и его влияние на культурную жизнь в стране. Учреждение Французской Академии; идеологические принципы и практические задачи деятельности академистов в области искусств и гуманитарных дисциплин. Философские учения Р.Декарта и П.Гассенди как определяющие теории гуманитарного знания начала Нового времени во Франции. Утверждение классицизма в качестве господствующего стилевого направления. Теоретические основы и художественный метод классицизма. Рациональность и нормативность как главные принципы классицистической эстетики. Н.Буало – крупнейший теоретик французского классицизма. Общие положения трактата Н.Буало «Поэтическое искусство». Важнейшие жанры и ведущие представители литературы классицизма во Франции.

4.1.3. Французская афористическая проза.

Классическая традиция афористического жанра и ее развитие в классицистической литературе Франции. Афоризм как способ художественной обрисовки и критической оценки человеческой натуры в книге Франсуа Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и максимы». Методы обобщения и социальной типизации индивидуальных черт в книге афоризмов Жана Лабрюйера «Характеры или нравы нашего века». Нравственная проблематика и жанровая специфика афористического письма.

4.1.4. Творчество М.де Лафайет (1643-1693).

Традиции мемуарного повествования во французской литературе и в творчестве Мари Мадлен де Лафайет. Художественная специфика мемуаров как жанра классицистической литературы. Продолжение и обновление традиций жанра в романе М.Лафайет «Принцесса Клевская». Фабульная расстановка лиц и сюжетное движение событий в романе.

4.1.5. Творчество Ж.Лафонтена (1621-1695).

Жан Лафонтен – мастер малых форм классицистической прозы. Жанровая специфика и художественные особенности басен Лафонтена. Идиллический мир сказок и новелл Лафонтена: традиции ренессансного живописания в пасторальных рамках жанровых сцен и картин природы. Поэтика новелл Лафонтена в отношении к нормативной эстетике классицизма.

Тема 4.2. Английская литература XVII века.

4.2.1. Общая характеристика английской литературы XVII века.

Центральные события общественно-политической жизни Великобритании и их влияние на ход литературного развития в XVII веке. Распространение морально-религиозных идей пуританизма и их воздействие на течения литературной мысли. Восприятие

эстетических принципов классицизма в Англии: трактат Дж.Драйдена «Опыт о драматургической поэзии». Развитие философских тенденций в английской литературе. Дж.Донн как представитель «метафизической» школы и барочного стиля в поэзии.

4.2.2. Творчество Дж.Мильтона (1608-1674).

Джон Мильтон – великий поэт и трибун революции. Основные этапы творческой биографии Мильтона и их связь с историей английской буржуазно-демократической революции XVII века. Поэтические опыты ранних лет. Коллизии ренессансных и пуританских дидактических мотивов в стихах Мильтона. Две стороны облика лирического героя в диптихе «Жизнерадостный» и «Задумчивый». Утверждение гражданских и общественных идеалов в памфлетах «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». Поэма Мильтона «Потерянный рай» – эпос английской революции. Художественный метод аллегории в создании эпической картины современности в поэме Мильтона. Аллегорический ряд библейских сюжетов и образов в композиционном плане поэмы. Тема восстания против авторитета как общая основа сюжетного и смыслового содержания «Потерянного рая». Критический пересмотр итогов революции в поэме Мильтона «Возвращенный рай».

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Тема 5.1. Английская литература XVIII века.

5.1.1. Общая характеристика литературы эпохи Просвещения.

Поворотные вехи в социально-политической истории XVIII века. Борьба идей в науке и философии в эпоху великих перемен. Концепции «естественного человека» и «человека разумного» как направляющие установки просветительского движения в литературе. Эстетические принципы литературы просветителей. Крупнейшие писатели эпохи Просвещения.

5.1.2. Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения.

Итоги буржуазно-демократической революции в Англии и социально-экономическое развитие страны в послереволюционный период. Укрепление геополитических позиций Великобритании на международной арене. Эволюция рационалистической философии «здравого смысла» («Опыт о человеческом разуме» Дж.Локка) и противодействие иррационалистических течений (идеализм Дж.Беркли, агностицизм Д.Юма). Периодизация английской литературы эпохи Просвещения. Особенности сентиментализма как позднего этапа Просвещения в Англии. Ведущие представители английской просветительской литературы.

5.1.3. Творчество Д.Дефо (1660-1731).

Даниель Дефо – представитель раннего этапа английского Просвещения. Публицистические выступления Дефо в защиту парламентской демократии: памфлеты «Чистокровный англичанин», «Кратчайший способ расправы с диссидентами». Книга Дефо «Приключения Робинзона Крузо» как «роман идей» и опыт житейского обоснования философии «здравого смысла». Образное воплощение «разумного» и «естественного» состояний человека в характерах персонажей. Проблемы отношений личности и общества в романах Дефо «Молль Флендерс», «Капитан Синглтон», «Полковник Джек». Творчество Д.Дефо как новый этап в развитии жанра авантюрного романа.

5.1.4. Творчество Дж.Свифта (1667-1745).

Джонатан Свифт – идеолог английского просветительского скептицизма. Формирование общественно-политических взглядов и писательской позиции Свифта. Полемические памфлеты Свифта «Битва книг» и «Сказка о бочке». Основные моменты идейного содержания и особенности иносказательной формы памфлетов. Роман Свифта «Путешествия Гулливера» – литературный опыт просветительского «совершенствования умов». Жанровая специфика и сюжетная композиция романа Свифта. Аллегорические и сатирические черты картин общественной жизни в «Путешествиях Гулливера». Социально-

политическая направленность сатиры Свифта. Элементы утопического романа в изображении идеального общества.

5.1.5. Английская литература зрелого Просвещения (1740-е-1760-е гг).

Роман – ведущая жанровая форма зрелого английского Просвещения. Семейно-бытовые романы Сэмюэля Ричардсона «Памела» и «Кларисса». Жизненное содержание и нравоучительный смысл историй героинь в романах Ричардсона. Особенности психологической разработки характеров в романах «Памела» и «Кларисса». Генри Филдинг – крупнейший мастер реалистического романа эпохи Просвещения. Роман Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» как «эпос частной жизни». Драматическое развитие и эпическое развертывание традиционного «сюжета на дороге» в романе Филдинга.

5.1.6. Английская литература позднего Просвещения и переходного периода (1760-1780-е гг).

Сентиментализм – определяющее направление позднего английского Просвещения. Просветительский сентиментализм в его отношении к классицистическому рационализму. Разрушение рационально упорядоченных форм повествовательной прозы в пародийном романе Лоренса Стерна «Жизнь и воззрения Тристрама Шенди, джентльмена». Ирония как способ авторской оценки нравоучительных принципов и образцовых правил композиции в книге Стерна. Противопоставление рационального и сентиментального типов персонажей в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Углубление лирического плана повествования в романе Л.Стерна «Сентиментальное путешествие». Соединение черт просветительского реализма и сентиментальной идиллии в романе Голдсмита «Векфильдский священник». Шотландские песенные мотивы в лирике Роберта Бернса.

Тема 5.2. Французская литература XVIII века.

5.2.1. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.

Развитие жанровых разновидностей романа в рамках стилевых направлений сентиментализма и рококо: социально-психологический роман А.Ф.Прево «История кавалера де Грийе и Манон Леско», реалистические бытовые романы П.Мариво, социально-критический авантюрный роман П.Шодерло де Лакло «Опасные связи». Французский философский роман эпохи Просвещения как особый жанр художественно-публицистической прозы. Основные этапы истории французской просветительской литературы.

5.2.2. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции (1710-1720-е гг).

Усиление социально-критических тенденций в литературе. Сатирическое изображение действительности в романах Алена Рене Лесажа. Особенности техники рококо и проблема художественного единства микро-сюжетов и фрагментов реальности в романе Лесажа «Хромой бес». Создание целостной картины социального мира и человека в нем в романе Лесажа «Жиль Блас де Сантильяна». Формирование идей социальных преобразований в творчестве Шарля Монтескье.

5.2.3. Литература французского Просвещения (1730-е-1780-е гг).

Вольтер (1694-1778) – первый идеолог Просвещения во Франции.

Просветительские цели и задачи литературной деятельности Вольтера. Изобличение нравственных пороков церковно-феодальной власти в героико-комической поэме «Орлеанская девственница». Тема преобразования природы и общества в философской повести Вольтера «Микромегас». Проблемы общественных судеб и самоопределения личности в философских повестях Вольтера «Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный». Жанровые особенности философско-художественных произведений Вольтера.

Дени Дидро (1713-1784) – глава французских просветителей-энциклопедистов.

Идейный замысел и история издания «Энциклопедии». Идеи Просвещения в философско-художественной прозе Дидро. Личностное воплощение универсальных конфликтов эпохи в романе Дидро «Монахиня».

Жан-Жак Руссо (1712-1778) – оригинальный мыслитель и мастер романного жанра зрелого периода французского Просвещения.

Общие и частные вопросы о судьбе человека в мире в автобиографическом трактате Руссо «Исповедь». Руссоизм как система идей и его значение для развития литературы.

Тема 5.3. Немецкая литература XVIII века.

5.3.1. Основные направления литературно-эстетической мысли в Германии в XVIII веке.

Просвещение как общая перспектива культурного развития Германии в XVIII веке. Формирование эстетических принципов немецкого Просвещения и их значение для художественного освоения действительности в литературе. Учение И.Канта об искусстве как способе постижения истины («Критика способности суждения»). Обоснование требования об активной авторской позиции и метода просветительского реализма в работах Г.Э.Лессинга об отношении искусства к действительности («Лаокоон», «Письма о новейшей литературе»). Понятие народности художественного творчества в эстетике И.Г.Гердера («Фрагменты о новейшей немецкой литературе», «Критические дебри»). Основные этапы и ведущие представители немецкой литературной истории XVIII века.

Хронологические границы и общая характеристика «Бури и натиска».

5.3.2. Литературное творчество И.В.Гете (1749-1832).

Иоганн Вольфганг Гете – классик немецкого Просвещения. Формирование писательской позиции и философско-эстетических воззрений Гете (Автобиографический трактат «Поэзия и правда»). Идейное содержание и жанровые формы философской поэзии Гете. Лирическое начало в изображении внутреннего мира личности в романе Гете «Страдания юного Вертера». Нравственная сущность и социальные стороны центрального конфликта в романе Гете. Развитие просветительской концепции становления и самосовершенствования личности в романе воспитания Гете «Вильгельм Мейстер». Жизненный путь героя от неведения к постижению реальности. Стезя опыта как исток подлинного знания о мире и месте человека в нем в романе «Вильгельм Мейстер». Итоги творчества Гете и истоки немецкого романтизма.

5.3.3. Поэзия И.К.Ф.Шиллера (1759-1805).

Иоганн Шиллер о значении литературы и искусства в просвещении умов и преобразовании человеческой жизни («Письма об эстетическом воспитании человека»). Философская проблематика и политические темы в стихах Шиллера периода «Бури и натиска». Идея эстетического воспитания личности в просветительской поэзии Шиллера. Художественное переосмысление древних легенд в балладах Шиллера: драматическая разработка сюжетов в контексте лирического повествования. Романтические тенденции в поэзии и поэтике Шиллера.

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)

Тема 6.1. Немецкая литература эпохи романтизма.

6.1.1. Общая характеристика литературы романтизма.

Романтизм как идейно-художественное направление в литературе и его хронологические границы. Социальные предпосылки возникновения романтизма. Культурно-философские факторы и мировоззренческие аспекты развития романтического течения в литературе: картина романтического двоемирия и место человека в ней. Формирование романтизма как художественного метода: влияние литературных традиций, становление эстетических основ и проявление отличительных качеств образных систем. Региональное единство и национальная специфика романтических течений в литературах западных стран. Общие принципы периодизации эпохи романтизма в истории литературы. Крупнейшие школы и представители романтизма в литературе Запада.

6.1.2. Общая характеристика и периодизация немецкой литературы эпохи романтизма.

Особенности социально-культурной ситуации в Германии на рубеже XVIII-XIX веков и их воздействие на развитие литературы. Значение философско-эстетических учений для утверждения ключевых позиций романтизма в немецкой литературе (теории И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллинга, Ф.Шлейермахера). Идея самоценности личности как исток движения романтической литературной мысли в Германии. Связь эстетических принципов немецкого романтизма с фольклорными и историко-литературными традициями. Основные этапы развития романтической литературы в Германии. Ведущие школы и крупнейшие представители немецкого романтизма.

6.1.3. Ранний романтизм и йенский кружок романтиков.

Начало идейного оформления романтического движения и возникновение йенской школы. Творческая деятельность и публицистические выступления участников йенского кружка в клубном журнале «Атенеум». Эссе Ф.Шлегеля «Фрагменты» как опыт обобщения идей и манифест романтической поэтики. Обоснование понятий об эстетическом идеале, свободе поэтического творчества и отношении литературы к действительности в учении Ф.Шлегеля о романтической иронии. Роман Ф.Шлегеля «Люцинда» как концептуальное произведение.

Творчество Л.Тика. Развитие художественного метода романтизма в творчестве Л.Тика. Индивидуальная разработка романтического образа-характера в лирическом романе «Странствия Франца Штернбальда». Преобразование символики волшебных сказок в знаки романтического двоемирия в новеллах Л.Тика.

Творчество Новалиса. Воплощение концепций раннего романтизма в творчестве Новалиса. Романтизация натурфилософской картины вселенной во «Фрагментах» Новалиса: идеи и образы четырех царств. Способы символического изображения Царства Ночи и Царства Христа в лирических циклах «Гимны к ночи» и «Духовные песни». Посвящение Царству Природы и Царству Поэзии — роман «Генрих фон Офтердинген». Значение творчества Новалиса для утверждения и развития художественного метода романтизма.

6.1.4. Поздний романтизм в литературе Германии.

Вопрос о мере единства романтического идеала и жизненной действительности как основное содержание позднего этапа. Опыт ретроспективной разработки проблемы романтического дуализма в сочинениях участников гейдельбергского кружка: возвращение к историко-культурным традициям (сборник песен «Волшебный рог мальчика» и «Детские и семейные сказки» братьев Гримм); поиски романтического идеала в средневековом прошлом (романы «Бедность, богатство, вина и искупление графини Долорес» и «Хранители короны» Л.А. фон Арнима). Открытие трагического мироощущения романтического героя в лирике К.Брентано.

Творчество Г.Клейста. Тема трагического одиночества героя-романтика и ее развитие в творчестве Г. фон Клейста. Исследование нравственной сущности и социальных проявлений конфликта между личностью и обществом в повести «Михаэль Кольхаас». Романтическая идея универсального морального закона и личностные проблемы нравственного сознания в новеллах «Землетрясение в Чили» и «Обручение в Сан-Доминго».

Творчество А.Шамиссо. Повесть Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» как опыт исповедального жизнеописания.

Творчество Э.Т.А.Гофмана. Литературно-эстетические воззрения Гофмана. Ирония как способ критического изображения повседневной реальности и романтических иллюзий в новелле «Золотой горшок». Идея относительности границ между мыслимым и действительным в новеллистическом цикле «Ночные этюды» (новелла «Песочный человек»). Проблема возвращения героя-романтика из «жизни в мечте» к жизни в реальности в повести-сказке «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер».

6.1.5. Творчество Г.Гейне и кризис романтизма в литературе Германии.

Генрих Гейне – поэт и публицист, представитель переходного этапа в истории немецкой литературы. Коллизии романтических традиций и обновленческих тенденций в лирическом сборнике «Книга песен». Определение нового круга тем и появление

политических мотивов в лирике Гейне: поэтический сборник «Современные стихотворения». Проблемы социальной истории и общественного развития в лироэпической поэме «Германия. Зимняя сказка»: Лирический цикл «Романцеро».

Тема 6.2. Английская литература эпохи романтизма.

6.2.1. Общая характеристика английского романтизма

Особенности социально-экономической ситуации в Великобритании на рубеже XVIII-XIX веков. Отражение противоречий между идеалом и действительностью в английском романтизме. Предромантизм и раннеромантические тенденции в творчестве У.Блейка. Создание художественной перспективы романтического мирозерцания в поэтических циклах У.Блейка «Песни невинности» и «Песни опыта»: метафорический стиль и символика образов в сравнительном описании идеального и реального миров человеческой жизни. Традиции социальной вовлеченности литературы в поэтическом творчестве лондонских романтиков. Развитие принципа историзма в романах В.Скотта. Поэзия «Озерной школы».

6.2.2. Творчество Дж.Г.Байрона

Социально-политическая направленность и романтическая устремленность поэзии Джорджа Ноэла Гордона Байрона. Лирическое изложение истории героя и художественная демонстрация политических воззрений автора в эпической поэме «Паломничество Чайльда-Гарольда». Развитие образа романтического героя Байрона в лироэпическом цикле «Восточные поэмы». Приемы художественной условности в описании обстоятельств и места событий в поэмах «Гяур» и «Абидосская невеста». Мотивы действий героев и способы драматизации сюжетной линии в поэмах «Корсар» и «Лара». Проблемы взаимоотношений частных и общественных судеб в романе «Дон Жуан». Романтические идиллии и сатирические картины социальной действительности как выражение изменяющегося мировосприятия героя на стезе опыта.

6.2.3. Творчество П.Б.Шелли

Перси Биши Шелли – лирический поэт-романтик. Романтическая интерпретация сказочного сюжета и утопическая картина «всеобщего благоденствия» в философско-дидактической поэме «Королева Мэб». Проблема социального и духовного отчуждения романтического героя в аллегорической поэме «Аластор».

6.2.4. Творчество Дж.Китса

Джон Китс – классик английской романтической поэзии. Программная поэма Китса «Сон и поэзия»: романтический идеал красоты и идея его увековечения в поэтических картинах реального мира и человека в нем. Концепция красоты как истока «неизбывной радости» в поэме «Эндимион». Аллегорическое изображение эпохи перемен и поисков путей искусства в меняющемся мире в поэме «Гиперион». Концепция романтического двоемирия и его художественная перспектива в лирической поэзии Китса: смысловое содержание развернутых метафор и символических образов в «Оде Психее», «Оде Меланхолии», «Оде к Осени».

6.2.5. Творчество В.Скотта

Вальтер Скотт – создатель исторического романа. Романтический историзм и реалистическая объективность авторской позиции Скотта. Романтическая идеализация патриархальной старины и реалистическое признание неизбежности ее ухода в прошлое в последующих «шотландских» романах Скотта («Пуритане», «Роб Рой», «Эдинбургская темница»). Развитие принципа неразрывности в изображении частных и общественных судеб в «английских» романах Скотта: углубление связей между факторами объективной обусловленности и субъективными мотивами действий героев в романах «Айвенго» и «Вудсток».

Тема 6.3. Французская литература эпохи романтизма.

6.3.1. Общая характеристика и периодизация литературы романтизма во Франции

Хронологические границы романтического течения и социально-исторические обстоятельства его становления. Принцип историзма и методы социально-психологического

анализа в изображении отношений личности и общества во французском романтизме. Литературные сообщества французских романтиков (литературный салон г-жи де Сталь, кружок Ш.Нодье «Арсенал», клуб В.Гюго «Сенакль»). Исторические этапы французского романтизма и их представители.

6.3.2. Период раннего романтизма в литературе Франции

Возникновение романтических тенденций в литературе Франции и опыт их историко-эстетического осмысления в трактате Жермены де Сталь «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями». Формирование романтического образа-характера в романах Ж. де Сталь «Дельфина» и «Коринна, или Италия». Трактат Ж. де Сталь «О Германии» и его роль в распространении идей немецкого романтизма во Франции.

Обоснование ценностных ориентиров романтического мирозерцания в трактате Франсуа Рене де Шатобриана «Гений христианства, или Красоты христианской религии». Романтическая концепция «естественного человека» в повести «Атала, или любовь двух дикарей»: история религиозного обращения и нравственного возвышения «детей природы» на пути к цивилизации. Романтическое изображение конфликта личности и общества в повести «Рене, или Следствие страстей»: проявление признаков романтической «болезни века» в трагедии безысходного одиночества и несостоявшейся жизни героя. «Замогильные записки» Шатобриана как автобиографическое исследование «болезни века».

6.3.3. Период зрелого романтизма во французской литературе.

Альфред де Виньи – крупнейший представитель второго поколения французских романтиков. Романтические образы минувших эпох и настоящего времени в «Стихотворениях на античные и современные сюжеты» А. де Виньи. Формирование романтического типа литературного характера в романе «Сен-Мар, или Заговор в эпоху Людовика XIII».

Альфред де Мюссе – представитель «третьей волны» французского романтизма. Развитие художественного метода романтизма в драматической лирике Мюссе. Изображение жизненной действительности и гуманистической перспективы частной судьбы в романе «Исповедь сына века».

Жорж Санд – создатель романтического образа свободной личности. Тема социального и духовного раскрепощения человека в ранних романах Ж.Санд («Индиана», «Лелия»). Идея свободы как условия полного развития творческой индивидуальности в романах «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт».

6.3.4. В.Гюго и поздний французский романтизм.

Виктор Гюго – романтический летописец эпохи. Романтическая картина Востока в лирическом сборнике «Восточные мотивы». Утверждение гуманизма в качестве основополагающего принципа писательского труда: сочетание эпического повествования с гуманистической оценкой исторических событий и частных судеб в романе «Собор Парижской Богоматери». Романтическая стилизация обстановки и сцены действия в романе Гюго – Собор как символ изображаемой эпохи и композиционный центр романной архитектоники (художественного мира произведения). Художественное и морально-философское обоснование представлений Гюго о непреходящем характере гуманистических ценностей в истории и современности: от психологической повести «Последний день приговоренного к смерти» и поэтического сборника «Легенда веков» до идейного замысла романа «Отверженные». Романтические тенденции в обрисовке индивидуальных характеров и линий жизни персонажей: приемы олицетворения сил добра и зла. Развитие концепции романтического двоимирия в поздний период творчества Гюго. Романтические картины природной среды и реалистическое изображение человеческого сообщества в романе «Труженики моря». Принцип романтического контраста в создании образов положительных героев и порочного социального окружения в романе «Человек, который смеется». Романтический метод художественного обобщения в романе «Девяносто третий год»: символическое воплощение сил общественного преобразования и сил принуждения и террора в живых лицах героев революции.

Тема 6.4. Итальянская литература эпохи романтизма.

6.4.1. Общая характеристика литературы романтизма в Италии

Романтизм – ведущее направление в итальянской литературе XIX века. Рисорджименто – центральным направлением в культуре страны, ориентированным на возрождение духовных ценностей и традиций прошлого. Национальное своеобразие итальянского романтизма. Объединение писателей-романтиков вокруг журнала карбонариев «Кончилиаторе». Формирование эстетических принципов итальянской романтической литературы и издание манифеста романтизма (Дж.Берше). *Джакомо Леопарди* – романтический поэт и провозвестник возрождения свободной Италии. Протестный пафос и гуманистическая целеустремленность стихов Леопарди из сборника «К Италии». *Алессандро Мандзони* – создатель романтического исторического романа в литературе Италии. Связь личных судеб с событиями национальной истории в романе «Обрученные».

Тема 6.5. Американская литература эпохи романтизма.

6.5.1. Общая характеристика и периодизация американской романтической литературы.

Зарождение и становление национальной литературы – главное содержание эпохи романтизма в истории культуры США. Экономические условия и социально-политические предпосылки формирования национального самосознания у населения Северо-Американских штатов. Исторические этапы американского романтизма и их особенности. Крупнейшие представители литературы романтизма в США.

6.5.2. Американская литература раннего периода романтизма.

Темы современной действительности и исторического прошлого страны в раннеромантической литературе США. *Вашигтон Ирвинг* – основоположник романтического направления в американской литературе. Романтические тенденции в сатирическом эссе Ирвинга «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии»: ирония как метод изображения американской действительности в прошлом и настоящем. Романтическая стилизация фольклорных сюжетов в новеллах «Легенда сонной лощины» («Книга эскизов»), «Дьявол и Том Уокер» («Рассказы путешественника»). Черты национального характера в облике заглавного героя новеллы «Рип Ван Винкль» («Книга эскизов»). *Джеймс Фенимор Купер* – создатель американского исторического романа. Романтическая идеализация героев-первопроходцев и критическое осуждение новых буржуа (романы «Пионеры», «Последний из могикиан»). Проблемы выживания коренного населения и сохранения гуманистических ценностей цивилизации в эпоху колонизаторских войн («Прерия», «Следопыт», «Зверобой»).

6.5.3. Американская литература зрелого периода романтизма

Эдгар Аллан По – романтический искатель Высшей Истины. Символические образы земной реальности и внеземного царства Красоты и Истины в поэме «Аль Аарааф»: опыт создания целостной картины романтического двоемирия. Поэтические и музыкальные аналогии в изображении внутреннего мира человека в элегическом сборнике «“Ворон” и другие стихотворения»: метафорический рисунок и мелодические интонации стихов, передающих эмоциональные состояния лирического героя (стихотворения «Ворон», «Червь-победитель», «Улялюм», «Аннабель Ли»). Символика образов и условность ситуации как способы воссоздания романтической атмосферы тайны в новеллах «Падение дома Эшеров», «Лигейя», «Маска красной смерти». Рациональные методы познания истины в детективных рассказах По («Убийства на улице Морг», «Гайна Мари Роже», «Золотой жук»).

Герман Мелвилл – создатель романтического философского романа. Своеобразие творческого метода Мелвилла: искусство воплощения глубокого смысла в простейших формах популярных жанров. Проблемы варварства и насилия в цивилизованном обществе в морском романе «Белый Бушлат». Идеальный замысел и жизненное содержание романа «Моби Дик, или Белый Кит»: философское исследование гуманистических ценностей в рамках истории морского плавания.

Уолт Уитмен – представитель позднего романтизма в литературе США. Опыт обобщения романтических идей в творчестве Уитмена. Принцип взаимосвязи и единства человеческого и вселенского миров как концептуальная основа поэтического сборника «Листья травы».

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Тема 7.1. Французская литература классического реализма.

7.1.1. Общая характеристика литературы классического реализма.

Социально-исторические обстоятельства и культурные предпосылки развития реалистического искусства. Формирование представлений о социальной среде как средоточии определяющих факторов частных судеб. Обоснование законов объективной необходимости и эволюционного процесса в сферах естественных и гуманитарных наук. Развитие художественного метода реализма: способы типизации лиц и обстоятельств, приемы психологической разработки характеров; формы гротескной стилизации и сатирического изображения явлений действительности. Роман – ведущий жанр литературы эпохи классического реализма.

7.1.2. Общая характеристика французской литературы классического реализма

Жизненное содержание и эстетические принципы французской реалистической литературы в их отношении к действительности. Явление параллельного развития реалистических и романтических тенденций в литературе Франции XIX века. Основные этапы становления и развития реалистического направления во французской литературе.

7.1.3. Творчество Ф.Стендаля.

Фредерик Стендаль (Анри Мари Бейль) – зачинатель реалистического направления во французской литературе. Романтические идеи в ранних произведениях писателя: принцип первенства субъективного начала в жизни и искусстве в трактате «О любви»; критика нормативной эстетики классицизма в эссе «Расин и Шекспир». Романтические и реалистические тенденции в романе «Арманс»: сочетание романтических методов индивидуальной разработки образа с реалистической обрисовкой его общих черт. Создание реалистической картины современного мира и человека в нем в романе «Красное и черное». Новая разработка вопроса о судьбе человека в обществе в романе «Пармская обитель».

7.1.4. Творчество О.Бальзака

Оноре де Бальзак – классик французской литературы критического реализма. История создания эпопеи «Человеческая комедия»: от возникновения идейного замысла до художественного воплощения идей в реалистической картине современного общества. Изложение принципов реалистического искусства в авторском предисловии к эпопее. Композиционная структура «Человеческой комедии». Принцип сочетания достоверного описания с критической оценкой описываемых явлений жизни в цикле романов «Этюды о нравах». Принцип изображения типических характеров в типических обстоятельствах и его последовательное проведение в эпопее Бальзака. Образы социальных «хищников» в романах «Торговый дом Нусинген», «Блеск и нищета куртизанок», «Евгения Гранде». Образы «жертв» несправедливого порядка в романах «Отец Горио», «Полковник Шабер». Образы молодых честолюбцев в романах «Утраченные иллюзии», «Шагреновая кожа», «Беатриса».

7.1.5. Творчество П.Мериме

Проспер Мериме – мастер малых форм художественной прозы. Творческий путь писателя. Романтические имитации народных баллад в поэтическом сборнике «Гюзла, или Собрание иллирийских песен». Свобода как естественное состояние человека и как достояние общественного прогресса в новелле «Таманго». Социально-культурные факторы индивидуального сознания и практического поведения человека в новелле «Матео Фальконе». Реалистический принцип достоверности в изображении событий жизни и явлений сознания в новелле «Венера Ильская»: художественное расследование скрытых связей между тривиальным преступлением, «сверхъестественным» происшествием и фантастическими поверьями и предрассудками города Иллы. Опыт типологической

обрисовки асоциальных характеров «без предрассудков» в новеллах «Коломба» и «Кармен»: открытие радикального несоответствия живой природы и романтического идеала «естественного человека».

7.1.6. Г.Флобер и пути развития литературы реализма во Франции во второй половине XIX века.

Творчество Гюстава Флобера – новый этап в развитии реалистического направления во французской литературе. Переход к реалистическому изображению жизненного мира человека в романе «Воспитание чувств»: исследование процесса формирования личности в связи с обстоятельствами внешнего окружения. Воплощение скептических представлений о настоящем и будущем современной действительности в идейном замысле романа «Мадам Бовари». Психологический портрет героини.

Тема 7.2. Английская литература классического реализма.

7.2.1. Английский реалистический роман: общая характеристика

Роман как ведущий жанр английской литературы эпохи классического реализма. Основные события социально-политической жизни Великобритании и их критическое осмысление в произведениях английских романистов. Жанровые разновидности реалистического романа в Англии. Жизненное и художественное обоснование принципов реалистического искусства в произведениях *Шарлоты Бронте*. Углубление социального содержания повествовательной формы в романе «Джейн Эйр»: фактическая достоверность и избличительный характер рассказа об институтах воспитания, образования, общественной благотворительности, семьи и трудовой деятельности. Картина индустриального общества в реалистической прозе *Элизабет Гаскелл*.

7.2.2. Творчество Ч.Диккенса

Чарльз Диккенс – основоположник критического реализма в английской литературе. Жизнь и творческий путь Диккенса. Основные периоды литературной деятельности писателя и их особенности: *Романы 1830-х годов* – увеличение эпического плана социальных обстоятельств и событий в жизнеописании героев; концепция счастливого случая как проявления моральных законов в отношениях между людьми (романы «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никкльби»). *Романы 1840-х годов* – углубление критических тенденций и включение стилистических приемов сатиры и гротеска как средств отрицательной оценки изображаемых явлений действительности (роман «Домби и сын»). *Романы 1850-х годов* – развитие методов художественного обобщения и создание целостных картин социальной жизни; приемы контраста в обрисовке типических обстоятельств и характерных представителей различных общественных слоев (романы «Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит»). *Романы 1860-х годов* – признание несоизмеримости общепринятых норм ценности и моральности с действительностью социальной жизни; проблема самоопределения личности и нахождения истинного пути в несправедливом обществе (романы «Большие надежды», «Наш общий друг»).

7.2.3. Творчество У.Теккерея.

Уильям Мейкпис Теккерей – классик английской реалистической литературы. Понятие о снобизме в контексте идейного замысла книги «Ярмарка тщеславия: роман без героя». Приемы аллегорического изображения и сатирического описания мира человеческой реальности в романе Теккерея. Проблемы общественных отношений и частных судеб в «Ярмарке тщеславия». Расширение эпической перспективы изображения действительности в романах Теккерея об историческом прошлом («История Генри Эсмонда», «Виргинцы») и современной жизни английского общества («История Пенденниса», «Ньюкомы»).

Тема 7.3. Американская литература классического реализма

7.3.1. Общая характеристика американской литературы классического реализма.

Социальные и культурные обстоятельства формирования реалистического направления в литературе США. Возникновение региональных границ и появление школ «местного колорита» в литературе американского Севера и Юга. Ослабление связей

исторической преемственности между романтическим и реалистическим периодами в творчестве американских писателей.

Марк Твен (Сэмюэль Клеменс) – крупнейший представитель классического реализма в литературе США. Тема внутренних предпосылок и общественных факторов становления личности в повести «Приключения Тома Сойера». Проблема самоопределения человека в повести «Принц и нищий»: обнаружение коллизии индивидуальных возможностей и социальных ограничений в условной ситуации необычайного стечения обстоятельств. Создание целостной картины общественной жизни и личных судеб в романе «Приключения Гекльберри Финна».

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX–XX ВЕКА

Тема 8.1. Французская литература.

8.1.1. Общая характеристика французского натурализма

Натурализм как стиль и направление в литературе. Социальные предпосылки и общенаучные истоки натурализма. Комплексное исследование природных, социальных и нравственных компонентов индивидуальности в романах Эдмона и Жюль Гонкур. Меданский кружок Э.Золя как школа натурализма: выявление биологических факторов человеческого поведения и развитие средств социального и психологического анализа в русле натурализма (сборник рассказов «Меданские вечера»). Творческая эволюция младших участников кружка – Г.Мопассана, К.Ж.Гюисманса. Значение натурализма как этапа в истории литературы.

8.1.2. Творчество Э.Золя

Эмиль Золя – глава французской школы натурализма. Формирование основ натуралистической эстетики. Включение биологических аналогий в систему мотиваций индивидуального поведения в романе «Тереза Ракен»: приемы «физиологической психологии» в расследовании истории преступления и наказания героини. Развитие художественного метода натурализма в литературной теории и писательской практике Золя: обоснование концепций романа-эксперимента и романа-исследования и их воплощение в идейном замысле эпического цикла «Ругон-Макары». Общая характеристика эпопеи как «естественной и социальной истории одной семьи». Композиционная и тематическая структуризация цикла. Сравнительное исследование законов «естественного отбора» в природе и обществе в романах «Добыча» и «Чрево Парижа». Тема борьбы за существование в группе романов о жизни отверженных («Западня», «Накипь», «Жерминаль»). Анализ свойств человеческой природы в связи с характером «живой среды» в романах «Нана» и «Человек-зверь». Художественные особенности романов Золя: метафорические образы среды, символика жанровых сцен, лейтмотивы жизненных историй персонажей.

8.1.3. Творчество Г.Мопассана

Ги де Мопассан – продолжатель реалистических традиций. Отход от теории натуралистического детерминизма и обращение к опыту классического реализма. Художественная демонстрация познавательных возможностей и гуманистических ценностей реалистического искусства в концептуальной новелле «Пышка». Темы патриотизма и героизма в новеллах Мопассана о франко-прусской войне и военной оккупации («Мадемуазель Фифи», «Два приятеля», «Дядюшка Милон»). Проблема распада связей личности и общества в философских новеллах «Он?», «Прогулка», «Одиночество». Проявление пессимистических мотивов в творчестве Мопассана: картина мира как воплощения безликой воли в романе «Жизнь». Исследование социальных истоков «злой воли» в романе «Милый друг».

8.1.4. Творчество А.Франса

Анатоль Франс как летописец переходной эпохи: художественное отражение актуальных событий и идей времени в произведениях писателя. Проблема несоизмеримости «книжных истин» с реальностью жизни в романе «Преступление Сильвестра Боннара».

8.1.5. Творчество Р.Роллана

Ромен Роллан – создатель реалистической картины эпохи перемен и символического образа человека-творца. Формирование философско-эстетических воззрений писателя. Идеальный замысел «романа-реки» и разработка концепции героической личности. Роман-эпопея «Жан-Кристоф» – книга о поисках целей жизни и смысла творчества. Обращение Роллана к фольклорным истокам и оживление ренессансной традиции в романе «Кола Брюньон»: создание монументального образа национального героя на основе народных легенд.

8.1.6. Французская поэзия конца XIX - начала XX века.

Переоценка эстетических основ поэтического творчества и становление новых направлений в поэзии. Идеальное оформление декадентских принципов «чистого искусства» в Парнасской школе стихосложения. Художественная демонстрация приоритетов «объективной» поэзии и «зримой» формы в лирических сборниках «Эмали и камеи» Теофиля Готье и «Античные стихотворения» Шарля Леконта де Лиля. Преемственная связь между Парнасской школой и поэзией символистов.

Шарль Бодлер – последователь парнасцев и предшественник символистов. Влияние общественно-политических событий на становление писательской позиции Бодлера. Разрешение коллизии в идейном замысле поэтического сборника «Цветы зла»: философско-художественное обоснование представлений о добре и зле как противоположных началах человеческого и вселенского бытия.

Артур Рембо – основоположник поэтики символизма. Творческий путь Рембо от идиллического живописания природы («Сон на зиму») и лирических переживаний крушения иллюзий («Спящий в ложбине», «Воронье») к саркастическому выражению -протеста против действительности общественной жизни («Мое бродяжничество», «Бедняки в церкви»). Поэтическое выражение итогов изысканий в поэме «Пьяный корабль» - создание символического образа заблудшей человеческой души посредством смысловых аналогий изображаемых вещей и явлений.

Поль Верлен – мастер лирических форм символистской поэзии. Импрессионистская стилизация пасторальных сюжетов в сборниках «Сатурнические стихотворения» и «Галантные празднества». Обобщение результатов опыта и утверждение приоритета формы в качестве эстетического принципа символизма (программное стихотворение Верлена «Поэтическое искусство»). Символические картины «раздвоенного» мира и «саморазорванности» человеческого существования в лирических циклах «Мудрость», «Давно и недавно», «Параллельно».

Стефан Малларме – поэт и теоретик символизма. Поиски «универсальной» художественной формы на раннем этапе творчества: замысел и создание сценической поэмы «Послеполуденный отдых Фавна». Проблема преодоления «чистого» лиризма и ее символическое решение в поэтической драме «Иродиада»: метаморфоза героини как метафора претворения конкретного образа явления в символический образ сущности. Концепция символической поэзии как способа постижения «тайны бытия» в сборнике теоретических работ Малларме «Вариации на одну тему».

8.1.7. Общая характеристика французской литературы

Спор о реализме как художественном направлении и художественном методе в целом. Соединение эпического начала и «семейной хроники» во французском романе XX века. Модернизм во французской литературе. Концепция времени А.Бергсона как творимой в индивидуальном сознании эстетической реальности. Осмысление опыта двух мировых войн во французской литературе. Проблемы одиночества, абсурдного человеческого существования, тотального отчуждения и иррациональности жизни. Основные литературно-художественные направления во Франции в XX веке.

8.1.8. Марсель Пруст (1871-1922).

Создание художественной реальности в модернистском романе: переосмысление взаимодействия искусства и действительности. Цикл романов «В поисках утраченного времени»: структура, название, композиция «романа в романе», функция повествователя.

Специфика «потока сознания» и стиль у Пруста. Влияние Пруста на развитие романного жанра в XX веке.

8.1.9. Французский сюрреализм как образец авангардного течения 1920-х годов.

Сюрреализм в живописи, литературе, театре и кино. Основные влияния. Становление направления в Париже, манифесты, формы выступлений и художественная практика. «Магнитные поля» А. Бретона и Ф. Супо – необработанная, свободная от логических схем импровизация. Роман «Надя» А. Бретона: смешение литературных традиций для создания художественной «над-реальности». Приемы литературного сюрреализма: совмещение несовместимого, принципы случайности и неожиданности, «сновидческая» структура, пересечение словесной и визуальной эстетики. Доктрина «автоматического письма» и коллажа.

8.1.10. Творчество Франсуа Мориака (1875-1970)

Один из немногих в XX в. представителей христианского гуманизма. Религия как основа гуманизма. Эссе «Литература и грех». Психологические романы Мориака. Роман «Тереза Декейру»: персонаж-загадка. «Мартышка» и «Кубок змей»: особенности повествования и композиция. «Добрые чувства» героев.

8.1.11. Литература экзистенциализма: Ж.-П. Сартр (1905-1980) и Альбер Камю (1913-1960).

Творчество Ж.-П. Сартра. Проблемы человеческого существования, богооставленность, обреченность на свободу. Ранняя новеллистика («Стена»). Война и возникновение «новой морали», осознание детерминизма и ответственности. Своеобразие философского романа «Тошнота» и представление о новообретенном состоянии героя.

Творчество А. Камю. Сизиф как герой абсурдного мира («Миф о Сизифе»). Роман «Посторонний»: метафизический и социальный смысл романа. «Немотивированное» поведение свободного героя и его столкновение с официальной моралью. Историческая основа аллегоризма в романе «Чума». Жанр романа – хроника-притча.

8.1.12. Творчество Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944).

Великая сказка XX века «Маленький принц»: невозможность логического постижения, законы вселенского миропорядка, афоризмы и маленькие притчи устами героев, характерология как продолжение традиций французских афористов XVIII века. Неомифологизм в основе повествования и создания персонажей.

8.1.13. Творчество Л.-Ф. Селина (1894-1961).

Эстетический переворот между двумя мировыми войнами. История как атмосфера человеческой жизни, полной уныния, ужаса и деградации. Красота литературного стиля: лиризм и исступление. «Словесный бред» Селина: арготический словарь, а-грамматическое соединение слов, эмоциональный синтаксис, обилие восклицательных предложений. «Путешествие на край ночи»: роман без глав и частей, совокупность эпизодов. «Смерть в кредит»: проблема человека перед лицом смерти.

8.1.14. Французский новый роман.

Теоретические основы «антиромана». «Антироман» и экзистенциализм. Отказ от идейности и реализма, от сюжета и персонажей («школа отказа»). «Антироман» как форма абсолютизации и пародирования стереотипов современного общества. «Тропизмы» Саррот – романы «ни о чем», обнажение мира подсознательного и одновременно критика внешнего мира, косности и поверхностности социальной среды («Золотые плоды»). «Шозизм» Роб-Грийе, субъективный монтаж натуралистически копируемых «вещей» как способ разрушения объективной реальности («В лабиринте»). Киносценарии и фильмы Роб-Грийе.

8.1.15. Французский роман конца XX века.

Французский философ Жан Бодрийар и понятия гиперреальности. Вопрос о существовании привычных категорий «события», «пространства» и «времени». Романы Ф. Бекбедера и М. Уэльбека: новая масс-медиа реальность общества потребления, насыщенное мифотворчество и цитатность современного мира. Размытие границ

элитарной и массовой литературы. Языковая аналитика, смешение повествовательных моделей.

Тема 8.2. Английская литература конца XIX - XX века

8.2.1. Конец викторианской эпохи. Английская модель модернизма

Смерть королевы Виктории, чье царствование длилось более 60 лет (1837-1901) и по имени которой эпоха получила название викторианская, подвела итог этому периоду и ознаменовала новые искания культуры. Модернизм в литературе базировался на неклассической философии – идее онтологического плюрализма. На формирование модернизма оказала влияние философия А. Шопенгауэра с его артикуляцией на психологизм и витализм, лингво-математическая теория У. Куайна, философия интуитивизма А. Бергсона. Стремление к антитрадиционализму, акцентирование метафоры, бунт и эпатаж разрывали с предшествующей традицией. Отказ от гармонии, переосмысление гуманизма, идея Ф.Ницше о сверхчеловеке была свойственна многим художникам этого направления. В результате происходила перекодировка культуры, рождающая новый художественный язык. Обновление языка приводило к трансформации понятия социального мира, становясь этапом конструирования постмодернизма.

После Первой мировой войны в английской литературе начинается размежевание направлений, которое усиливается в 30-е годы. Большинство английских писателей остро ощутили обреченность старых литературных форм. Опираясь на труд О. Шпенглера «Закат Европы», художники искали новые пути, новую выразительность в дальнейшем развитии критического реализма. Писатели, прошедшие Первую мировую войну, относили себя к «потерянному поколению». Они так же идеализировали частную жизнь, ее интеллектуальный и психологический аспект.

Крупнейшие писатели критического реализма продолжали развивать традиции реализма, вырабатывая новую технику письма, стремясь дать философское объяснение историческим переменам, произошедшим в Европе и непосредственно в Англии.

8.2.2. Редьярд Киплинг (1865-1936)

Национализм и колониализм как верность викторианской Англии: «Он стал воплощением духа нации» (Г.Уэллс). Романтические корни его поэзии. Проза: «Книга джунглей» (1894-1895). Новеллы индийского цикла: «Лиспет», «Дочь полка». Феномен Киплинга в том, что он оказал большее влияние на европейскую литературу (Н.Гумилев, Б.Брехт) и американскую (Ш. Андерсон, Э.Хемингуэй), нежели на английскую.

8.2.3. Джон Голсуорси (1867-1946)

Писатель отвергал авангардистские веяния, высоко ценя Тургенева и Толстого.

Монументальная эпопея «Сага о Форсайтах» (1906 -1922) демонстрирует творческое развитие традиций критического реализма. Она состоит из романов «Собственник», «В петле», «Сдается в наем» и двух лирических интерлюдий, связывающих повествование. «Сага» представляет ретроспективную семейную хронику, в которой возникает понятие «форсайтизм». Сага имеет несомненное сходство с произведениями.

Второй цикл романов о Форсайтах «Современная комедия» (1924-1927) включает так же три романа «Белая обезьяна», «Серебряная ложка», «Лебединая песня» и две интерлюдии. Романы о Форсайтах позволяют говорить об эволюции метода писателя. Его стилистика обогащается внутренними монологами персонажей, в которых происходит их самовыражение. Объективность сочетается с тончайшей психологической нюансировкой. Эпический охват истории и истории клана Форсайтов. Языковые особенности эпопеи.

«Современная комедия» (1924-1927) как продолжение «Саги» на новом историческом этапе. Тема «потерянного поколения».

Эволюция метода Голсуорси: полнота психологического раскрытия личности. Самовыражение персонажей во внутренних монологах. Напряженный сдержанный лиризм.

8.2.4. Герберт Уэллс (1866-1946)

Романист, эссеист, журналист, популяризатор науки, родоначальник научно-фантастического романа XX века. Фантастический прием был для него средством исследования современного общества, включая глобальные катастрофы.

В романах «Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), продолжая традиции критического реализма на новом историческом этапе, он разрабатывает новую проблему – моральную ответственность ученого перед человечеством.

Социологический и психологический подход к жанру фантастического романа. Гротеск и аллегория в романах Уэллса. Статья «Современный роман» (1912). Цель романиста «ставить вопросы политики, и вопросы религии, и социальные вопросы. пока не охватим всю жизнь в наших романах». Антивоенная фантастическая повесть об атомной войне «Освобожденный мир» (1914)

Революция в России – для него социальный эксперимент. После ее посещения он написал «Россия во мгле» (1920). Антифашистский роман-исследование «Святой террор» (1935), посвященный феномену Гитлера и Муссолини.

8.2.5. Ричард Олдингтон (1892-1962)

Был участником движения имажистов, создателей «новой поэзии», куда входили Т.Элиот и Э.Паунд. Они ратовали за «чистую образность». Первые книги стихов Р.Олдингтона назывались «Образы. 1910-1915», «Образы войны» (1919) «Образы желания» (1919). Он экспериментировал со свободным стихом. Первый роман - «Смерть героя» (1928). Тема «потерянного поколения» раскрывается на автобиографическом материале. Свободный ритм романа, который он назвал «роман-джаз», навеян траурным маршем Бетховена «На смерть героя», давшим название роману. Герой Олдингтона Джордж Уинтерборн теряет все, в том числе и волю к жизни, и гибнет. Роман полон трагической символики. Стиль романа отличается нервозностью, едкой и горькой сатирой и глубиной внутренней жизни героя.

В романе «Все люди враги» (1933) рассматривается проблема - человек и история, сопровождающаяся философским комментарием. В романе показана история молодого англичанина, вернувшегося с войны и пытавшегося обрести место в жизни.

8.2.6. Сомерсет Моэм (1874-1965)

Главный вклад С. Моэма в английскую литературу – новеллы, романы, эссеистика.

Жанр одного из лучших романов Моэма «Время страстей человеческих» (1915) критика определяет как роман воспитания. Моэм отдал дань жанру биографического романа, создав своеобразную трилогию о творцах. Роман о Поле Гогене «Луна и грош» (1919), о Томасе Харди «Пирог и пиво»(1930), роман «Театр» (1937).

С.Моэм – блестящий новеллист, отличающийся выстроенностью сюжета, естественностью диалога, замечательным воспроизведением «местного колорита». Его наблюдения за соотечественниками в разных уголках мира раскрывают психологию персонажей, их отношение к морали, добру и злу. Один из его лучших рассказов «Дождь».

8.2.7. Джеймс Джойс (1882-1941)

Как прозаик Джойс начинал в жанре классического рассказа. Сборник «Дублинцы»(1905, опубликован в 1914). С одной стороны Дублин для Джойса – модель мира, с другой стороны, - реалистически нарисованные портреты ирландских обывателей, представителей интеллигенции и политиков. Для критики привычно сравнивать «Дублинцев» с рассказами Чехова, что не имеет под собой почвы, даже если единственным доказательством служит тот факт, что Джойс отрицал свое знакомство с творчеством Чехова в период работы над «Дублинцами».

«Портрет художника в юности» продолжает традиции «романа воспитания» XIX века, однако Джойс в отличие от писателей XIX века отказывается от подробного жизнеописания героя. Роман автобиографичен.

В «Улиссе» (1914-1922) Джойс использует мотив странствий и возвращения домой «Одиссеи» Гомера. Мифологическая параллель романа сопрягает личное и всеобщее, делая равноправными Улисса (Одиссея) и рекламного агента Блума. Главный художественный прием – «поток сознания», который Джойс называет «внутренним монологом».

Художественные особенности романа, пародийность, ирония, аллегория, словотворчество, дает возможность не считать роман Джойса переложением «Одиссеи» Гомера на современный лад, написанный изощренным стилем. Техника письма, избыливающая «потоками сознания», литературная форма, эксперименты с языком, символическое мышление автора выводят роман на широкие художественные и философские обобщения. «Улисс» вобрал в себя достижения романного искусства предшествующих веков и указал путь к новым формам и технике письма.

Джойс - центральная фигура не только модернизма, но литературы XX века.

8.2.8. Дэвид Герберт Лоуренс (1885-1930)

Крупнейший представитель английского модернизма, автор десяти романов, нескольких сборников рассказов и поэтических книг и литературно-критических очерков. Стремясь освободить литературу от норм и обновить художественный язык, он расходился с модернистами в понимании задач искусства, полностью отрицая новации Д.Джойса и М.Пруста. Первые романы «Белый павлин» (1911), «Нарушитель» (1912), «Сыновья и любовники» (1913) построены на автобиографическом материале.

Зрелый период его творчества ознаменован антивоенным романом «Радуга» (1915). Книга была признана безнравственной и запрещена цензурой, как и ее продолжение «Влюбленные женщины» (1916). Широкий охват социальных отношений, точность психологических характеристик, повышенное внимание к вопросам пола создает многоплановость романов. Всепобеждающими являются эротические импульсы, исходящие из подсознания.

В 20-е годы написаны романы «Жезл Аарона», «Кенгуру», «Пернатый змей». Последним обращением к крупной форме стал роман «Любовник леди Чаттерли» (1928). Изощренная стилистика Д.Г. Лоуренса полна символов. Сложный ритм его прозы передает приливы и отливы эмоций во всех их оттенках.

8.2.9. Олдос Хаксли (1894-1963)

Хаксли – один из создателей нового жанра – антиутопии, ближайшими продолжателями которого стали являются Д. Оруэлл и Е.Замятин. Хаксли постоянно обращается к философской проблематике, связанной с развитием естественных наук и новых технологий.

Особенностями его художественного стиля являются интеллектуальный скептицизм, гротеск, сатира.

Сюжеты его первых двух романов «Желтый кром» (1921) и «Шутовской хоровод» (1923) с названием и эпиграфом из К.Марло («Мои герои, как сатиры козлоногие, пройдут пред вами в хороводе шутовском»), строятся на розыгрыше и состоят из бытовых эпизодов первых послевоенных лет. Соединение бурлеска и драматизма особенно ощутимо в «Шутовском хороводе». В сознании персонажей оживают драматические воспоминания о войне и предчувствие новых потрясений.

Антиутопия «О дивный новый мир» (1932) – пародия на научно-фантастический роман Г.Уэллса «Люди как боги»(1921). В контексте романа узнаваемы мотивы «Бури» Шекспира, откуда и взято название антиутопии, «Путешествий Гулливера» Д.Свифта. Центральная идея в том, что торжество технократии приводит к подавлению личного во имя социальной стабильности, приводя к полной обезличенности.

В антиутопии «Обезьяна и сущность» (1948) он вновь протестует против торжества технократии.

8.2.10. Уильям Голдинг (1911-1993)

У. Голдинг – создатель интеллектуальных романов-притч: "Повелитель мух" /1954/, "Наследники" /1955/, "Шпиль" /1964/. Притчевость его произведений глубоко укоренена в национальной традиции Англии – от Томаса Мора до Дж. Свифта.

В романе "Повелитель мух" в качестве рамочного обрамления трагически используется популярная детская книга Р. Баллантайна "Коралловый остров" /1858/. С одной

стороны, "остров" это идеальное обособленное поле притчи /"Утопия"/, а с другой, национальное, а не только топографическое понятие в сознании англичан.

8.2.11. Айрис Мёрдок (1919-1991)

Тема и проблематика романов Мёрдок, а их несколько десятков, кажутся неисчислимыми. В первом её романе "Под сетью" /прозрачная метафора несвободы героя/ заявлены основные идеи, ситуации, характеры, к которым писательница будет не однажды возвращаться. Сам герой оказался современником, а в чём-то единомышленником персонажей литературы "рассерженных". В романах "Бегство от волшебника" /1956/, "Отрубленная голова" /1961/, "Дикая роза" /1962/ неисчерпаемое многообразие типологии характеров, непредсказуемость поступков персонажей, вторжение в их жизнь иррационального демонического начала создают картину реальной сложности бытия. Особое место в её творчестве занимает роман "Алое и зелёное" /1965/ о восстании в Дублине в 1916 году.

8.2.12. Джон Фаулз (1926-2005)

Вошел в литературу как новатор, использующий классические модели повествования для их виртуозной деконструкции. Литературные аллюзии, интертекст, стилистическая изощренность определили его место среди писателей, стоящих на границе традиционно реалистического и модернистского романа. Игра с литературными подтекстами начинается с романа "Коллекционер".

Роман "Подруга французского лейтенанта" /1969/ - квинтэссенция повествовательных стратегий Дж.Фаулза. Написанный в эпоху возобновившегося интереса к викторианскому прошлому, он строится в жанре семейно-психологического романа. Эклектика романа – принципиальная установка Фаулза.

Тема 8.3. Литература Германии конца XIX – XX веков.

8.3.1. Общая характеристика немецкой литературы рубежа XIX-XX веков

Объединение Германии как фактор культурного развития. Формирование декадентских течений в философско-эстетической мысли: публикация трудов Ф.Ницше («Происхождение трагедии из духа музыки», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла»). Распространение позитивистских теорий и их переосмысление в трактате О.Шпенглера «Закат Европы». Влияние философии на писательское творчество и возникновение литературных направлений натурализма (Г.Зудерман), экспрессионизма (Д.Лилиенкрон), символизма (С.Георге). Продолжение реалистических традиций и восприятие опыта художественного авангарда в творчестве братьев Манн.

8.3.2. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма

Первая мировая война как импульс для изменения мировоззрения и обновления художественной стилистики. Отказ от второстепенного, деталей, полутонов; только предельная серьезность и эмоциональный накал. Не воспроизведение внешнего мира, а возведение внутреннего в ранг единственно-существующего. Урбанистическая линия в поэзии: цвета, шум, запахи города. Образы войны и апокалипсиса. Мир старого и нового поколения. Антология «Сумерки человечества»: структура, тематика стихотворений, основные поэты-экспрессионисты: Готфрид Бенн, Георг Гейм, Георг Тракль, Эльза Ласкер-Шюллер. Роман «Берлин - Александерплац» Альфреда Деблина (1878-1957): развитие принципов документализма и техники монтажа. Ситуация кризиса накануне прихода к власти фашизма, социальные аспекты личности межвоенного времени, изображение массы и толпы.

8.3.3. Творчество Томаса Манна (1875-1955)

Формирование жанра «интеллектуального романа» в творчестве Т.Манна. Т. Манн о значении философии Ницше; ницшеанство, «дионисийство» как элемент эстетики Т. Манна. Т. Манн и классическая литературная традиция, роль русской литературы (Толстой, Достоевский). Новеллы «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции». Традиции семейной эпопеи в романе «Будденброки». «Волшебная гора» – первый философский роман Т. Манна. Неомифологизм и проблема времени в романе. Традиция воспитательного романа

в творчестве Т. Манна. «Доктор Фаустус». Философия и музыка в структуре романа. Архитектоника романа, прошлое и настоящее в романе, образ современной Германии и мифологема Фауста.

8.3.4. Творчество Генриха Манна (1871-1950)

Место исторического романа в немецкой литературе 20–30-х гг. Условность и карикатуризм как метод создания персонажей у Г. Манна. Путь Манна от сатирического романа о современной Германии «Верноподданный» к дилогии о Генрихе IV. Мифологизация власти, механизм становления культа личности правителей. Прошлое и настоящее в концепции исторического романа Г. Манна, их органическая связь. Дилогия о Генрихе IV как философский и социально-политический роман.

8.3.5. Творчество Германа Гессе (1877-1962)

Гессе и романтическая традиция. Роман «Демиан»: восприятие мировой войны как хаоса, автобиографизм произведения. Гессе о Достоевском. Восточные мотивы у Гессе. Повесть «Сидхартха» Антитеза как принцип построения романов Гессе, дуализм персонажей. Жанр лирико-философской прозы. Роман «Степной волк»: внутренняя реальность героя как пространство для развития сюжета, малособытийность и фрагментарность. Роман «Игра в бисер»: реальное содержание утопии, Касталия и Европа 30-х годов, противоречивое отношение к «игре» – символу самоценности культуры и отрыва ее от практики. Кнехт и Дезиньори – воплощение различных позиций, относительность каждой из них.

8.3.6. Послевоенная литература Германии

«Час ноль» и «поэзия развалин». Образование «Группы 47». «Потерянное поколение» в творчестве Э.М.Мемарка. Роман «На западном фронте без перемен». Военная тематика в романах и повестях Бёлля, прошлое и настоящее Германии, драматические судьбы героев и их зависимость от трагической истории Германии («Бильярд в половине десятого», «Дом без хозяина»). Бёлль об ответственности и свободе выбора. Романтизация героя, черты «клоунады», эксцентричности, противопоставление нравственного образца («Групповой портрет с дамой», «Глазами клоуна») обществу потребительства и насилия.

8.3.7. Творчество Гюнтера Грасса (1927 - 2015)

Смещение жанровых форм и повествовательных моделей в романах Грасса. Многообразие рассказчиков. Пародийный характер прозы Грасса, «клоунада» и ее социально-эстетические функции («Жестяной барабан»). Интерпретация прошлого и настоящего страны как фарса, как «собачьей жизни». Гротеск и сатира в творчестве Грасса. Грасс и проблема воспитания нового поколения, критическое изображению молодежного нигилизма в романе «Под местным наркозом».

8.3.8. Творчество Патрика Зюскинда (род. 1949)

Постмодернистский рассказчик Патрик Зюскинд. Жанровой и стилиевой полифонизм, интертекстуальность, сочетание занимательности и философского видения, своеобразная символика и метафорика в текстах Зюскинда. Литературные и библейские аллюзии в романе-притче «Парфюмер». Проблематика тоталитаризма в жанре антиутопии. Проблема гения и злодейства. Персонаж как эмблема зла. Исторический фон и вневременной контекст. Постмодернистский концепт «библиотеки запахов» в трактовке Зюскинда.

Тема 8.4. Литература Австрии XX века.

8.4.1. Австрийская литература XX века

Культурологические и социально-исторические факторы, определившие своеобразие австрийской литературы XX века. Разрушение так называемого «Габсбургского мифа» и проблема австрийской самоидентификации. «Аншлюс», холокост и послевоенное переосмысление австрийского участия в национал-социалистическом движении. Литература после 1945 г. как столкновение официальной и оппозиционной версии национального самоопределения. Поиск исконно-австрийской литературной традиции. Философские системы З. Фрейда, О. Вайнингера, Л. Витгенштейна и их влияние на формирование культурного пространства нового века.

8.4.2. Творчество Франца Кафки (1883-1924)

Прага как литературная столица Австро-Венгерской Империи. Писатель, принадлежащий австрийской, чешской, немецкой, еврейской - и мировой - культурам. Творчество как смысл жизни. Нравственные, философские, литературные истоки творчества. Особая эстетическая система Кафки: крайний субъективизм, сухой протоколизм, притчеобразность, сновидческая структура текстов, сюжет, ускользающий от всякой логики. Особая серьезность стиля, неигровой характер словотворчества. Предельно актуальная для XX века проблематика: отчуждение, одиночество, страх перед жизнью, «отцы и дети», чувство виновности, вытеснение желаний, искусство и жизнь, власть и тоталитаризм, абсурдность бытия. «Параболы», новеллы, (незавершенные) романы Кафки - наследие, полное загадок. Многообразие интерпретаций на протяжении XX и XXI века.

8.4.3. Творчество Роберта Музиля (1880-1942)

Новеллы Музиля – отголоски культуры рубежа веков. Основные темы: эротизм, смерть, взаимоотношения полов, столкновение патриархальности и цивилизации, зыбкость привычной реальности. Шокирующий мир повести «Душевные терзания воспитанника Терлеса». Незаконченный роман Музиля «Человек без свойств» – многосоставный и многослойный мир. Система персонажей, история и фикциональность в романе, образ Австро-Венгерской империи. Многообразие событий и статичность сюжета. «Свойства» главного героя. Ирония и двусмысленность повествования.

8.4.4. Творчество Эльфриды Елинек (род. 1946)

Поэтесса, прозаик и эссеист Э.Елинек. Обращение к поп-культуре и современному мифотворчеству, стирание границ между «высокой» и «массовой» литературой, отказ от художественного воссоздания действительности в пользу шокирования и завоевания читателя через обращение к табуизированным темам. Активное словотворчество и применение экспериментальных техник дадаизма, сюрреализма и «Венской группы». Обращение к сугубо «австрийским» темам: умирание и смерть, осознание «австрийской вины» в становлении фашизма, музыкальность и эротизм.

Тема 8.5. Итальянская литература конца XIX - XX века.

8.5.1. Творчество Джованни Верга (1840-1922)

Неоромантизм в ранних романах «Карбонарии в горах» и «В лагунах». Второй период творчество – сентиментальные романы из жизни богемы и светского общества. («Грешница», «Ева»). Черты веризма в романе о судьбе молодой батрачки («Недда»). Жизнь Сицилии, разрушение основ семьи, социальные сдвиги в новелле «Сельская честь».

8.5.2. Творчество Габриеле Д'Аннунцио (1863-1938)

Наиболее популярный итальянский писатель до первой мировой войны. Поэт, романист, драматург. Итальянский вариант эстетизма. Ранняя лирика: культ красоты, эротизма, пресыщение и тоска, забота о чистоте формы и стиле. Смещение традиций Флобера, Достоевского и Толстого в прозаическом творчестве. Романы «Невинный», «Наслаждение», «Джованни Эпископо»: варьирование автобиографического и фикционального, эволюция от нищезанятия к проповеди общественной жизни. Стремление к возрождению античной драмы в театральном творчестве. Влияние на русский акмеизм.

8.5.3. Творчество Луиджи Пиранделло (1867-1936)

Драматург, поэт, прозаик. Сборник поэзии «Радостная боль». Сборники новелл «Любовь без любви» и «Новеллы на год»: традиции веризма и психологизма, внутренний мир «маленького человека», формирование важнейших концептов творчества - «обнажённой маски», «трагического», «комического», «юморизма». Сюжеты новелл как основа некоторых пьес Пиранделло. Романы («Покойный Маттиа Паскаль», «Старые и молодые», «Снимается кино»): противоречие между социальной «маской» и истинным «лицом» современного человека, борьба интеллекта с чувством, переход одного в другое, тема иллюзорности человеческого опыта и непостоянства личности. Теоретические и эстетические взгляды на искусство - в статье «Юмор», где раскрывается сложное трагикомическое видение мира, и сборнике эссе «Наука и искусство».

8.5.4. Итальянская литература Второй мировой войны

Основные особенности литературного процесса 20х-40х годов. Крупные писатели уходили в разновидность аполитичного модернизма, так называемый герметизм с его проповедью индивидуального восприятия мира, никак не соприкасавшийся с реальной действительностью.

Первым импульсом к обновлению всего духовного строя итальянской жизни стало движение Сопротивления. Детищем эпохи, заявкой на новые пути развития литературы прозвучала книга очерков художника Карло Леви «Христос остановился в Эболи» /1945/, ставшая одним из предвестников неореализма, основного направления в искусстве конца 40-х, начала 50-х годов. Неореализм сложился в послевоенной Италии, как отчетливо демократическое направление культуры, решавшее проблемы нового итальянского героя, извлеченного из гуши самой жизни. В романе «Повесть о бедных влюбленных» /1945/ Васко Пратолини воссоздает период борьбы с фашизмом через повседневную жизнь флорентийских крестьян, соединив в нем лирическое и эпическое, «местный колорит» и историческое обобщение.

8.5.5. Альберто Моравиа

События освободительной борьбы итальянского народа изменили тематику произведений одного из ведущих писателей XX века – Альберто Моравиа. В его лучших произведениях послевоенных лет /«Римские рассказы» /1953/, «Римлянка» /1947/, «Чочара» /1957/ приходят новые для писателя герои. В сборнике «Римские рассказы» - это, чаще всего, неудачливые и неудачники, бездомные и безработные и даже уголовники.

Непосредственную дань движению Сопротивления Моравиа отдает в романе «Чочара» /1957/. Это роман о трудном пути женщины, пережившей ужасы войны и оккупации, покалечивших ее судьбу, но не сломивших характер и волю к жизни.

8.5.6. Творчество Умберто Эко (род. 1932)

Ученый, философ, автор исследований по проблемам перевода и интерпретации, по герменевтики и семиотике. Рассуждения о поэтологических проблемах постмодернизма. Слияние философского и художественного творчества. «Имя розы»: смысл названия, синтез детективной и философской линии. Система персонажей, многообразие сюжетных интерпретаций. Аллюзии к литературным предшественникам. Несколько уровней прочтения: роман-детектив, исторический роман, философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, ее соотношении с религией, месте того и другого в истории человечества и тому подобных проблемах. «Маятник Фуко» - пародийный анализ историко-культурной сумятицы современного интеллигентского сознания, предупреждение об опасности интеллектуализма, от которого недалеко до фашистского сознания.

Тема 8.6. Литература США XX века

8.6.1. Писатели-реалисты первой половины XX века. Теодор Драйзер (1871-1945)

Прозаик, публицист, Т.Драйзер открыл новую страницу американской литературы, проложив путь целой плеяде писателей, определивших своим творчеством XX век. В их числе – нобелевские лауреаты С.Льюис, У.Фолкнер, Э.Хемингуэй и другие.

Социально-психологические романы Т.Драйзера, начиная с "Сестры Керри" /1901/ и кончая "Американской трагедией" /1925/, строились, во многом, на личном опыте и на фактах, почерпнутых из репортажной хроники. Однако, под пером Драйзера "случаи из жизни" становились художественным обобщением, выходящим за рамки единичной человеческой судьбы.

В центре монументальной "Трилогии желаний" /"Финансист" /1912/, "Титан" /1914/, "Стоик" – образ американского бизнесмена, "титана без души и сердца". Однако Драйзер не только развенчивает его стяжательский дух, но и сожалеет о впустую растроченных недюжинных возможностях. Тема личности, отвоёвывающей себе место в искусстве, которую писатель начал романом "Сестра Керри", получила развитие в перипетиях драматической судьбы художника в романе "Гений" /1915/.

8.6.2. Литература "потерянного поколения". Джон Дос Пассос /1896-1970/

Один из самых радикальных обновителей романной формы. Начиная с "Манхэттена" /1925/, Дос Пассос все решительнее порывает с традиционным романом. Нарочито фрагментарная композиция, разрушение сюжета, калейдоскоп событий, имен – все это "осколочное" построение объединено только единством места: жизнь Нью-Йорка за три десятилетия. Поток сознания героев в романе соответствует поток динамичной жизни мегаполиса. Создавая свое произведение в новой стилистике, автор пользуется такими приемами как Новости дня, Камера-обскура, биографии реальных лиц. В 30-е годы Дос Пассос создает трилогию из жизни США: "42-я параллель" /1930/, "1919" /1932/, "Большие деньги" /1936/. В трилогии Дос Пассос следует образцам конструктивистской архитектуры в соединении с использованием приемов современного кинематографа.

8.6.3. Уильям Фолкнер (1897- 1962)

В 20-е годы Фолкнер был со своим поколением. Он писал о духовном кризисе, о моральных и физических потерях, причиненных войной. /«Сарторис» 1929/. Однако в большую литературу он вошел как единоличный владелец Йокнапатофы, вымышленного южного округа, который сам назвал одним из кирпичиков в фундаменте вселенной. Семнадцать романов и несколько десятков рассказов вместили размышления автора о Человеке, о Времени и о Природе. Сквозные персонажи, повторяющиеся ситуации и конфликты объединили его романы и новеллы в подобие современной саги. Программное произведение Фолкнера «Шум и ярость», моделируя все главные типы характеров и основные конфликты саги в целом, по сути, создает глобальную мифологизированную модель жизни американского Юга.

8.6.4. Эрнст Хемингуэй (1899 –1961)

В жизненный и писательский опыт Хемингуэя вошли Первая мировая война и война в Испании. Один из создателей литературы «потерянного поколения», он соединил в мировоззрении своих героев соотносительность трагедии и карнавала. Манифестом раннего Хемингуэя стал роман «И восходит солнце» /«Фиеста»/. Поставленные рядом эпитафии из Гертруды Стайн и Экклезиаста создают то силовое напряжение, которое определяет разнонаправленные установки героев. Стоицизм покалеченного на войне Джейка Барнса находит опору в библейской мудрости, в том, что «земля пребывает вовеки». Силу и поддержку он черпает в общении с природой, в испанской корриде, настоящем празднике мужества. Отношение писателя к войне отразилось в дезертирстве главного героя в романе «Прощай, оружие»/1929/. В антифашистском романе «По ком звонит колокол» герой делает свой стоический экзистенциальный выбор. Повесть «Старик и море» облечена в форму философской притчи о победе человека над самим собой. Хемингуэй-новелист минималистскими средствами открывает глубины человеческих драм в коротких рассказах /«Кошка под дождем», «Убийцы», « Там, где чисто, светло» и других/.

8.6.5. Скотт Фицджеральд (1896-1940)

Век джаза определил атмосферу лучшего его романа "Великий Гэтсби" /1925/. Как и у Хемингуэя, роман строится на соотносительности трагедии и послевоенного карнавала. Топографически цельный, роман этот может служить энциклопедией культурных реалий 20-х годов как в духовной, так и в материальной жизни. Это роман о несбывшейся "американской мечте", о разбитых иллюзиях. Баснословное богатство главного героя делает его "великим" и неуязвимым, а искреннее желание любой ценой отвоевать свою мечту превращает в беспомощного романтика. На этом сплаве прагматического и романтического строятся характеры главных героев в романах Фицджеральда.

8.6.6. Джон Стейнбек (1902 –1968)

Долина реки Салинас между Сан Франциско и Лос Анджелесом – место действия большинства его произведений. Там с места на место кочуют батраки сезонники. О перипетиях их судьбы, о мужестве в борьбе за жизнь и о готовности жертвовать собой во имя дружбы писатель рассказал в одной из лучших притч о человеческом одиночестве – в повести «О мышах и людях» /1937/. Следующий этап его творчества - «Гроздь гнева»

/1940/. В этом эпосе народной жизни Стейнбек соединил высокую метафоричность и репортажную точность. В романе «Зима тревоги нашей» /1962/ серьезная нравственная проблематика исследуется с привлечением и отстраненной иронии и извлечением со дна человеческой души глубоко иррационального. Особое место в творчестве писателя отведено его интересу к библейским ассоциациям, к вечным образам и конфликтам.

8.6.7. Военная тема в литературе США

Войне посвящено несколько сотен книг разнонаправленного содержания. Литература о войне включила в себя и своеобразный «роман воспитания», эпос частной жизни Д. Джонса /«Отныне и вовеки веков»/. Философской проблематикой «прошит» роман Н. Мейлера «Нагие и мертвые». Для К. Воннегута война – это возможность сопряжения реализма и фантастики / «Бойня №5», «Благослови вас Бог, мистер Роузуотер». Сатирические эскапады Дж. Хеллера «Поправка 22» давно стали классикой военного «абсурда». Особым знаком войны отмечены некоторые рассказы Дж. Сэлинджера. Сквозная тема всей военной прозы США – антигуманная, ничем не оправданная жестокость и бессмысленность милитаризма.

8.6.8. Джером Сэлинджер (1919 – 2010)

Все литературное наследие Сэлинджера уже давно возведено в ранг классики. И подросток Холден Колфилд /«Над пропастью во ржи»/ и многочисленное семейство Глассов, и персонажи его лучших рассказов отвергают систему привычных ценностей американского истеблишмента. Они не столько бунтуют, сколько находятся в постоянном поиске подлинного, естественного, того, что могло бы стать альтернативой «липы» и показухи американского образа жизни. Преодоление жизненных невзгод им помогает дзен-буддистские притчи и христианский мотив непрерывного покаяния.

8.6.9. Литература битников. Джек Керуак (1922 – 1964)

Прозаик, поэт, один из родоначальников литературы «разбитого поколения». В романах «На дороге» /1957/, «Подземные» /1958/, Керуак декларирует полную свободу от запретов, включая секс и наркотики. Это романы о жизни «ради самой жизни». Кочевые странствия битников изображаются как путешествия по дороге земного существования, ведущей к познанию высшего смысла. «Спонтанный метод» Керуак, по его словам, заимствовал у своего любимого писателя Марселя Пруста.

8.6.10. Джон Апдайк (1932 – 2010)

Широкая известность романа « Кролик, беги» /1960/. В литературу вошел типично апдайковский герой. Ничем не примечательный, но при этом мятущийся, незрелый в своих желаниях, но смутно осознанный убожество своей жизни. Выход – в бегстве, цель которого видится неясно. Трилогия о «Кролике» завершается логически романом « Кролик разбогател» /1961/. Герой остепенился, стал благополучным конформистом. Его « посредственность» одержала верх над неуспокоенностью, когда то тревожившей его душу.

В рационализованном мире единственным полем для проявления «неискаженной чело вечности становится интимная жизнь. Об этом романы «Супружеские пары» /1968/ и «Давай поженимся» / 1976/. Классический любовный треугольник в обществе всеобщей нивелированности превратился в четырехугольник. Супружеские пары, даже мечтающие, о разводе, видят в чужой жизни отражение собственной. Лучшей книгой Апдайка принято считать автобиографическую мифологизированную повесть «Кентавр» /1963/

8.6.11. Трумен Капоте (1924 – 1984)

Прозаик, публицист, тесно примыкающий к «южной школе». В «Голосах травы» разлад мечты и реальности, природы и цивилизации, даже в пределах захолустного провинциального городка. Отсюда очередной мотив бегства в естественный мир. В повести «Завтрак у Тиффани» / 1958 / вечная «путешественница» по жизни мечтает о счастье, добытом любой ценой. Особое место в творчестве писателя занимает документальная книга «Хладнокровно» /1966/ - история убийства целой фермерской семьи. Этот «небеллетристический роман» /слова Капоте/ построен не на приеме монтажа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	15	-	-	10	-	-	-	-	8	-	-	30
Тема 1.1	9	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	6	-	-		-	-	-					
Раздел 2	9	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	20
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	23	-	-	15	-	-	-	-	5	-	-	40
Тема 3.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	6	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	7	-	-	5	-	-	-	-	4	-	-	10
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	3	-	-		-	-	-					
Раздел 5	18	-	-	15	-	-	-	-	6	-	-	20
Тема 5.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Раздел 6	19	-	-	15	-	-	-	-	8	-	-	30
Тема 6.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 7	10	-	-	10	-	-	-	-	5	-	-	20
Тема 7.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 8	62	-	-	40	-	-	-	-	8	-	-	60
Тема 8.1	20	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	14	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	10	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	10	-	-		-	-	-					
Всего	160	-	-	118	-	-	-	-	48	-	-	230
<i>Консульт.</i>	10			-	-			-	10			-
ВСЕГО	288				-				288			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к 1-му экзамену:

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фавлио и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.

2. Творчество Ф.Петрарки.
3. Творчество Дж.Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т.Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня).
8. Творчество Ф.Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.
10. Творчество М.Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж.Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т.Мора; лирическая поэзия В.Шекспира.

Вопросы к 1-му зачету:

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т.Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А.Р.Лесажа и Ш.Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И.В.Гете.
15. Поэзия И.К.Ф.Шиллера.

Вопросы ко 2-му экзамену:

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й.Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.

6. Творчество Гофмана. Принцип двоимирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистика.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч.Диккенса.
4. Творчество У.Теккерея.
5. Творчество Г.Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы ко 2-му зачету:

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э.Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р.Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.
9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.
13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П.Сартра. Творчество А. Камю.
15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к 3-му экзамену:

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г.Лонгфелло.
2. У.Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М.Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т.Драйзера.
6. Творчество Р.М.Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.

8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Группа
15. Г. Белль, Э.М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты

- Гомер*. Илиада/ Пер. Н.И.Гнедича. Л., 1990.
Гомер. Одиссея/ Пер. В.А.Жуковского. М., 1981.
Гесиод. Работы и дни/ Пер. В.В.Вересаева// Эллинистические поэты. М., 1963.
Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980.
Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972.
Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990.
Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1.СПб., 2001.
Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988.
Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997.
Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983.
Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994.
Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993.
Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2.СПб, 1994.
Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.

2. Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А.А. Античная литература. — М., 1986.
2. Анпеткова-Шарова, Г.Г., Дуров, В.С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
3. Гиленсон, Б.А. История античной литературы. М., 2001.
4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.

10. *Морева-Вулих, Н.В.* Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.

11. *Шталь, И.В.* Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Художественные тексты

Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А.А.Смирнова. М., 1973 (БВЛ).

Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ).

Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ).

Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники).

Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1974 (БВЛ).

Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955.

Поэзия вагантов / Сост. М.Л.Гапсаров. М., 1975 (ЛП).

Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984.

Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В.Дынник. М., 2004.

Роман о Ли^исе / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987.

Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003.

Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).

2. Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.

2. *Алексеев, М.П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А.* История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.

3. *Баткин, Л.М.* Данте и его время. М., 1965.

4. *Гуревич, А.Я.* «Эдда» и сага. М.,1979. *Иванов К.А.* Трубадуры, труверы и миннезингеры. 2-е изд. М., 2001.

5. *Иванов, К.А.* Трубадуры, труверы и миннезингеры. 2-е изд. М., 2001.

6. *Михайлов, А.Д.* Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.

7. *Михайлов, А.Д.* Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.

8. *Михайлов, А.Д.* Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.

9. *Мелетинский, Е.М.* Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.

10. *Стеблин-Каменский, М.И.* Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты.

Петрарка Ф. Книга песен// *Петрарка Ф.* Стихи. Сонеты. Размышления/ Вступ. ст. О.Дорофеева. М., 2002.

Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ).

Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993.

Сакс Г. Избранное// *Сакс Г.* Избранное. *Брант С.* Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989.

Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// *Брант С.* Корабль дураков. *Эразм Роттердамский.* Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей. *Ульрих фон Гуттен.* Диалоги / Вступ. ст. Б.Пуришева. М., 1971 (БВЛ).

- Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ).
Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злключения: роман/ Плутоской роман М., 1975 (БВЛ).
Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ).
Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978.
Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. *Алексеев, М.П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А.* История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. *Аникин, Г.В., Михальская, Н.П.* История английской литературы. М., 1975.
4. *Гуляев, Н.А., Шибаев, И.П.* История немецкой литературы. М., 1975.
5. *Пронин, В.А.* История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. *Санктис, Ф.* История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. *Штейн, А.Л.* История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1976.
8. *Андреев, М.Л.* Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. *Андреев, М.Л., Хлодовский, Р.И.* Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. *Аникст, А.А.* Творчество Шекспира. М., 1963.
11. *Артамонов, С.Д.* Франсуа Рабле. М., 1964.
12. *Баткин, Л.М.* Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
13. *Бахтин, М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. *Виппер, Ю.Б.* Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. *Кудрявцев, О.Ф.* Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. *Плавский, З.И.* Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. *Пуришев, Б.И.* Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. *Ревуненкова, Н.В.* Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. *Светлакова, О.А.* «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. *Смирнов, А.А.* Шекспир. Л.; М., 1963.
21. *Хлодовский, Р.И.* Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. *Хлодовский, Р.И.* Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты

- Ларошфуко Ф.* Максимы// *Ларошфуко Ф.* Максимы. – *Лабрюйер Ж.* Характеры, или Нравы нынешнего века. – *Кланье де Вовенарт Л.* Введение в познание человеческого разума. – *Шамфор Н.С.Р.* Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004.
- Лабрюйер Ж.* Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: *Ларошфуко Ф.* Максимы. – *Лабрюйер Ж.* Характеры, или Нравы нынешнего века. – *Кланье де Вовенарт Л.* Введение в познание человеческого разума. – *Шамфор Н.С.Р.* Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004.
- Лафайет М.* Принцесса Клевская. М., 1959.
- Лафонтен Ж.* Басни// *Лафонтен Ж.* Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И.Введенского. М., 2000.
- Мильтон Дж.* Потерянный рай// *Мильтон Дж.* Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия

1. *Артамонов, С.Д.* История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахсарьян. М., 2005.
4. *Аникин, Г.В., Михальская, Н.П.* История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. *Пронин, В.А.* История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. *Горбунов, А.Н.* Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. *Забабурова, Н.В.* Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. *Обломиевский, Д.Д.* Французский классицизм. М., 1968.
9. *Разумовская, М.В.* Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. *Чамеев, А.А.* Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты

- Дефо Д.* Робинзон Крузо// *Дефо Д.* Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ).
- Свифт Дж.* Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004.
- Филдинг Г.* История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А.Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики).
- Голдсмит О.* Векфильдский священник// *Голдсмит О.* Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978.
- Стерн Л.* Сентиментальное путешествие// *Стерн Л.* Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000.
- Бернс Р.* Стихотворения// *Бернс Р.* Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ. ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
- Лесаж А.Р.* Хромой бес// *Лесаж А.Р.* Хромой бес. – *Монтескье Ш.Л.* Персидские письма. – *Дидро Д.* Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993.
- Прево А.Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско// *Прево А.Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989.
- Вольтер.* Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998.
- Дидро Д.* Монахиня// *Дидро Д.* Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
- Руссо Ж.-Ж.* Исповедь// *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006.
- Руссо Ж.-Ж.* Новая Элоиза/ Вступ. ст. И.Веримана. М., 1968.
- Гете И.В.* Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП).
- Гете И.В.* Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978.
- Гете И.В.* Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975.
- Шиллер И.К.Ф.* Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драммы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.

2. Учебные пособия.

1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.

2. *Артамонов, С.Д.* История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
4. *Аникин, Г.В., Михальская, Н.П.* История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак-тов иностр. языков. М., 1975.
5. *Пронин, В.А.* История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. *Соловьева, Н.А.* История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
7. *Аникст, А.А.* Творческий путь Гете. М., 1986.
8. *Верцман, И.* Руссо. М., 1970.
9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
11. *Дворцов, А.Т.* Жан-Жак Руссо. М., 1980.
12. *Забабурова, Н.В.* Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
13. *Колесников, Б.И.* Роберт Бернс. М., 1967.
14. *Кузнецов, В.Н.* Вольтер. М., 1978.
15. *Либинзон, З.Е.* Фридрих Шиллер. М., 1990.
16. *Муравьев, В.* Путешествие с Гулливером. М., 1986.
17. *Роджерс, П.* Генри Филдинг. М., 1984.
18. *Тураев, С.* Гете и его современники. М., 2002.
19. *Урнов, Д.М.* Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

**ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)**

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Новалис. Генрих фон Офтердингер
 Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля
 Клейст Г. Михаэль Колхаас . Маркиза фон О.
 Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек
 Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Кольридж С. Сказание о старом мореходе.
 Вордсворт У. Лирика
 Байрон Дж.Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур.
 Шелли П. Б. Лирика
 Китс Дж. Лирика
 Скотт В. Айвенго

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Шатобриан А.-Р. Рене
 Констан Б. Адольф
 Беранже П.-Ж. Избранные песни
 Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные

Санд Ж. Консуэлло
Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Мандзони А. Обрученные
Леопарди Дж. Лирика

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ирвинг В. Новеллы
Купер Дж.Ф. Следопыт
По Э.А. Лирика. Новеллы
Мелвилл Г. Моби Дик
Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате
Уитмен У. Листья травы

Учебные пособия

1. *Апенко, Е.М.* История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.
2. *Белова, Н.М.* Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. *Берковский, Н.Я.* Романтизм в Германии. М., 1973.
4. *Боброва, М.Н.* Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. *Дьяконова, Н.Я.* Английский романтизм. М., 1978.
6. *Жирмунский, В.М.* Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.
8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. *Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В.* История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное
Бальзак О. де Отец Горио. Утраченные иллюзии
Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза.
Флобер Мадам Бовари. Простая душа

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын
Теккерей У. Ярмарка тщеславия

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы
Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.

Учебные пособия

1. *Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф.* История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. *Реизов, Б. Г.* Французский роман XIX века. М., 1977.
3. *Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П.* История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. *Якобсон, Р.* О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. *Трыков, В.П., Ощепков, А.Р.* Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. *Дудова, Л.В.* Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. *Ильин, И.* Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. *Кирнозе, З.И. Ошоват, Л.С.* Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. *Маньковская, Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. *Руднев, В.П.* Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века.

Художественные тексты

- Аполлинер Г. Лирика.
Пруст М. В сторону Свана.
Барбюс А. Огонь.
Бретон А. Надя.
Жид А. Фальшивомонетчики.
Мориак Ф. Мартышка.
Сент-Экзюпери А. де Маленький принц. Планета людей.
Сартр Ж.-П. Тошнота.
Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.
Фр. Саган.
Роб-Грийе А. В лабиринте.
Уэльбек М. Платформа.

Учебные пособия

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.

9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

- Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс»
Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли»
Т.С.Элиот «Бесплодная земля»
В. Вулф «Миссис Даллоуэй»
Дж. Оруэлл «1984»
Э. Берджесс «Заводной апельсин»
Г. Грин «Тихий американец»
Ч. Сноу «Коридоры власти»
У. Голдинг «Повелитель мух»
А. Мердок «Под сетью», «Черный принц»
Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта»
Дж. Уэйн «Спеши вниз»
К. Эмис «Счастливчик Джим»
Дж. Барнс «Англия, Англия»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.)

- Манн Г. Верноподданный.
Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер
Гессе Г. Степной волк. Сидхартха.
Белль Г. Глазами клоуна.
Грасс Г. Жестяной барабан.
Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия

1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

- Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь.
Брох Г. Невиновные
Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка.
Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым
Елинек Э. Пианистка

Учебные пособия

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб., 2004.
6. Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный
Моравиа А. Римские рассказы
Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века

Т.Драйзер «Американская трагедия»
С. Льюис «Главная улица»
Э. Хемингуэй «Прощай, оружие»
Дж. Дос Пассос «Манхэттен»
У. Фолкнер «Шум и ярость»
Дж.Стейнбек «Гроздь гнева»
Н. Мейлер «Нагие и мертвые»
Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22»
Т. Капоте «Завтрак у Тиффани»
Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги»

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.

Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. М., 2003.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А.Нейхардт. М., 1990.

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.

Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.

Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.

Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.

Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.

Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.

Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.

Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б.Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.Косикова. М., 1991.

Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).

- Поэзия скальдов / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).
 Поэзия трубадуров / Сост. Е.Голубева. СПб., 1995.
Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1974 (БВЛ).
 Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н.Будур. М., 2001.
Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б.Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

- Петрарка Ф.* Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989.
Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.А.Смирнова, А.Д.Михайлова. М., 1968 (ЛП).
Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А.Анрюшкина. СПб, 1994.
Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 1985.
Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

- Буало Н.* Поэтическое искусство. М., 1957.
Ларошфуко Ф. Мемуары// *Ларошфуко Ф.* Мемуары. Максимы/ Ст. М.В.Разумовской. Л., 1971 (ЛП).
Мильтон Дж. Возвращенный рай// *Милтон Дж.* Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н.Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

- Дефо Д.* Молль Флендерс. Л., 1991.
Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// *Дефо Д.* Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).
Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В.Шкловского. СПб., 2008.
Смоллетт Т.Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А.Елистратовой. М., 1983.
Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П.Муратова. М., 1992.
Уолпол Г. Замок Отранто// *Уолпол Г.* Замок Отранто. – *Казот Ж.* Влюбленный дьявол. – *Бекфорд У.* Ватек/ Сост. В.Жирмунский. Л., 1967.
Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантьяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.
Монтескье Ш.Л. Персидские письма// *Лесаж А.Р.* Хромой бес. – *Монтескье Ш.Л.* Персидские письма. – *Дидро Д.* Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1993.
Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.
Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ *Дидро Д.* Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.
Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А.Михайлова. М., 1968.
Лакло Ш. Опасные связи// *Лакло Ш.* Опасные связи. *Прево А.Ф.* Манон Леско/ Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 2007 (БВЛ).
Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.
Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

**ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)**

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно

Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Эликсиры сатаны

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика

Шатобриан А.-Р. Атала

Гюго В. Человек, который смеется

Санд Ж. Индиана

Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр. Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома

Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.

Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо

Стендаль Пармская обитель

Бальзак О. Шагреновая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура
Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.
Арагон Л. Страстная неделя.
Камю А. Чума.
Сартр Ж.-П. Что такое литература?
Саррот Н. Золотые плоды
Роб-Грие А. Проект революции в Нью-Йорке.
Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Портрет художника в юности»
Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»
В. Вулф «На маяк»
Т. Элиот «Полые люди»
Г. Грин «Наш человек в Гаване»
У. Голдинг «Шпиль»
А. Мердок «Море, море»
Дж. Фаулз «Волхв»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Деблин А. Берлин Александерплац
Манн Г. Юность короля Генриха IV
Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.
Гессе Г. Игра в бисер. Демьян.
Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.
Бель Г. Бильярд в половине десятого.
Кеппен В. Смерть в Риме.
Грасс Г. Под местным наркозом.

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка. Замок. В исправительной колонии.
Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.
Музиль Р. Человек без свойств.
Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

А.Моравиа « Чочара»

Американская литература конца XIX - начала XX века

Художественные тексты

Т. Драйзер «Сестра Керри»
Ф. С Фицджеральд « Ночь нежна»

Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»
Дж. Дос Пассос «42-я параллель»
У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»
Дж. Стейнбек «О мышах и людях»
Т. Капоте «Хладнокровно»
Дж. Апдайк «Давай поженимся»

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель

Дождикова Надежда Александровна, канд. филол. наук, доцент

Чирва Юрий Николаевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты:

Матвеева Инга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент

Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История русской литературы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов.	2	10	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	8	52	6 / 216	
Заочная	3 семестр: 2 часа.	-	16	0,5 / 18	-
	4 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	5 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	6 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	8	176	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История древнерусской литературы

1.1. Древнерусская литература как искусство средневековья.

Хронологические рамки древнерусской литературы. Происхождение славянской письменности. Появление книжности на Руси, как следствие принятия Христианства. Роль монастырей и церквей в книгоизготовлении и обучении грамоте. Писатели XI-XII вв., вышедшие из монастырской среды (Илларион, Феодосий Печерский, Нестор, Кирилл Туровский). Язык литературы Древней Руси (русская и церковно-славянская языковые стили). Проблема авторства в древнерусской литературе.

1.1. Древнерусская литература XII века.

«Повесть временных лет» - древний летописный свод. Источники «Повести временных лет» - ранние литературные русские памятники, переводные произведения, народные предания, фольклорные произведения. Литературно-художественное значение «Повести временных лет». «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как жанр торжественного красноречия. «Поучение Владимира Мономаха» как пример учительного красноречия. «Сказание о Борисе и Глебе» - история первых русских святых. Житийная традиция в древнерусской литературе. «Житие Феодосия Печерского». Основные черты житийного жанра.

«Слово о полку Игореве». История рукописного источника. Споры о подлинности «Слова о полку Игореве». Образность и символика «Слова о полку Игореве». Ритмическая организация «Слова о полку Игореве». Переводы и поэтические переложения «Слова о полку Игореве» (В.А. Жуковский, Н. Заболоцкий).

Особенности языка и стиля «Моления Даниила Заточника».

1.1.2. Древнерусская литература периода борьбы с иноземными завоеваниями (XIII – нач. XV вв.).

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как жанр воинской повести. Поэтическое осмысление сюжета о Евпатии Коловрате (Н.М. Языков, С.А. Есенин). «Слово о погибели Русской земли» как лиро-эпическое произведение. «Житие Александра Невского» - сочетание житийной традиции и традиции воинской повести. «Задонщина» - произведение о Куликовской битве. Текстуальные и образные совпадения «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». «Сказание о Мамаевом побоище» - сочетание традиции воинской повести и церковно-легендарных мотивов. «Сказание о Мамаевом побоище» как источник для трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» и трагедии В. Озерова «Дмитрий Донской». Поэтический отклик на «Сказание» в цикле А.Блока «На поле Куликовом».

1.1.3. Древнерусская литература XV-XVI вв.

Литературный процесс в период укрепления московского государства. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как памятник очерковой литературы Древней Руси, его отличие от паломнических хождений по объекту изображения и по типу повествования. Сочинения Максима Грека. Произведения Ивана Пересветова (Сказание о Магмет-салтане). Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как столкновение двух социальных и литературных позиций. Проблема авторского стиля в переписке. Устно-поэтическая и сказочная традиции в «Повести о Петре и Февронии Муромских».

1.1.4. Древнерусская литература XVII века.

Повести XVII века («Повесть о Горе-Злочасти», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве»). Житийная традиция в повести. «Житие протопопа Аввакума» - автобиография в рамках агиографической традиции. Новаторство, своеобразие стиля и образность «Жития протопопа Аввакума».

Раздел 2. История русской литературы XVIII века

2.1. Русский классицизм.

Реформы Петра I и русская литература. Русский литературный язык в первой половине XVIII века. Литература петровского времени (Феофан Прокопович, Кантемир).

2.1.1. Творчество М.В. Ломоносова.

Биография М.В. Ломоносова. Система русского стихосложения. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. Декларация поэтической позиции в стихотворении «Разговор с Анакреоном». Одическое творчество М.В. Ломоносова («Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года»). Философские произведения М.В. Ломоносова («Утреннее размышление...», «Вечернее размышление...»).

2.1.2. Творчество А.П. Сумарокова.

Биография А.П. Сумарокова. Споры о русском стихосложении («Письмо о русском языке», «О стихотворстве»). Одическое творчество А.П. Сумарокова («Ода Елизавете Петровне, 1743», «Ода Екатерине Второй, 1762»). Жанровое разнообразие поэтического творчества А.П. Сумарокова – песни, элегии, сатиры, притчи.

2.1.3. Сатирическая традиция в русской литературе XVIII века.

Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Право частных лиц на издания сатирических журналов. Журнал Екатерины II «Всякая всячина». Критика «Всякой всячины» в журналах «Смесь» Ф.А. Эмина и «Трутне» Н.И. Новикова. Отображение явлений русской жизни, социальных вопросов в журнале Новикова. Обличение дворянского паразитизма, чиновничьего произвола, крепостного права в журнале Новикова. Запрещение «Трутня». Журнал Новикова «Живописец».

2.1.4. Поэзия Г.Р. Державина.

Разрушение установившейся в литературе системы ломоносовской оды. Разрушение традиционных жанровых категорий классицизма в оде «Фелица» (одические и сатирические черты). Лирическое «я» поэта в «Фелице». Черты оды и элегии в «На смерть князя Мещерского». Сатирические произведения Державина («Видение мурзы»). Обличительные оды Державина («Властителем и судиям», «Вельможа»). Картины быта в стихах Державина («Приглашение к обеду», «К первому соседу», «Евгению. Жизнь Званская»). Философские стихи Державина («Водопад», «Бог»).

2.2. Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина.

Основные черты сентиментализма. Влияние западноевропейского сентиментализма на русскую литературу (романы Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо, «Вертер» Гете).

Роль повести Карамзина «Бедная Лиза» в развитии русской литературы. Значение жанра путешествия в литературе сентиментализма и «Письма русского путешественника» Карамзина.

2.2.1. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.

Биография А.Н. Радищева. Формирование историко-политических и философских взглядов Радищева. История создания и печатания «Путешествия из Петербурга в Москву». Особенности проблематики и поэтики «Путешествия из Петербурга в Москву».

Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)

3.1. Литература нач. XIX века. Общая характеристика.

Социально-исторические условия в России на рубеже XVIII – XIX вв. Своеобразие литературного процесса в России нач. XIX в. Полемика о литературном языке между школой Карамзина и Шишкова (о «старом» и «новом» слоге). Литературные объединения начала XIX века: «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». Развитие журналистики. Исторические и культурные предпосылки русского романтизма.

3.1.1. Творчество В.А. Жуковского.

Влияние западноевропейской поэзии на творчество Жуковского. Элегическое творчество Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка» - основные элегические мотивы). Новый поэтический язык творчества Жуковского, психологизм его поэзии. «Невыразимое» как поэтическая декларация Жуковского. Патриотическая тема в лирике Жуковского («Певец во стане русских воинов»). Баллады Жуковского. А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о Жуковском.

3.1.2. Творчество К.Н. Батюшкова и традиции русского романтизма.

Ранние стихи Батюшкова, их жизнеутверждающий пафос, прославление земных благ и наслаждений. «Мои пенаты» (проникновение в поэзию шутки, живой характеристики современников, быта). «Легкая поэзия» Батюшкова и ее роль в русской поэзии нач. XIX века. Кризис мировоззрения Батюшкова «Высокая элегия» Батюшкова («Тень друга»), историческая элегия (К Д.В. Дашкову).

3.1.3. Творчество И.А. Крылова.

Крылов – драматург, журналист, прозаик. Басенное творчество Крылова. Социально-политическая, морально-философская, социально-бытовая проблематика басен Крылова. Новаторство басен Крылова: образ рассказчика, роль иронии, язык.

3.1.4. Поэзия декабристов.

Возникновение декабристской литературы. Литература в политической деятельности декабристов. Литературные общества и периодические издания декабристов. Поэты-декабристы (В.Ф. Раевский, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, П.А. Катенин) в борьбе за самобытность и народность русской литературы. Поэтическое творчество К.Ф. Рыльева. Социально-политические стихи (сатира «К временщику»). Гражданственность и патриотичность в «Думах». Поэма «Войнаровский», ее проблематика, основные идеи, художественные особенности.

3.2. Творчество А.С. Пушкина в движении русской литературы.

3.2.1. Лицейский и петербургский период в творчестве А.С. Пушкина.

Освоение поэтических традиций Державина, Радищева, Батюшкова, Жуковского. Основные мотивы лирики – назначение поэта, вольнолюбие, любовь, дружба. Участие в обществах «Арзамас», «Зеленая лампа». Вольнолюбивая лирика Пушкина («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» и др.). Поэма «Руслан и Людмила». Взаимодействие литературных традиций и новаторства в поэме. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. Язык поэмы. Литературные споры вокруг поэмы.

3.2.2. Период ссылки на юг и в Михайловское в творчестве А.С. Пушкина.

Изучение Пушкиным творчества Байрона. Самобытность южных поэм («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»). Образ современного человека в южных поэмах. Композиция, способы типизации, язык южных поэм. Начало работы над романом в стихах «Евгений Онегин». Поэма «Цыганы» и кризис романтического мироощущения в творчестве Пушкина. Период Михайловской ссылки. Образ поэта-пророка в лирическом творчестве Пушкина.

3.2.3. Пушкин после декабристского восстания.

Тема государственной власти и петровская тема в творчестве Пушкина («Стансы», «Полтава», исторический роман «Арап Петра великого»). Тема творчества в лирике этого периода. Утверждение свободы художника. Роман в стихах «Евгений Онегин». Особенности стиха. Своеобразие жанра, лирическое начало в романе. Автор и герой в романе. «Онегин – страдающий эгоист» (В.Г. Белинский), образы «лишних людей» в русской литературе. Образ Татьяны, нравственное содержание образа. Образы Ленского и Ольги. Петербургский, провинциальный и московский быт в романе. Композиция романа. Значение открытого финала. Споры вокруг романа. Болдинская осень. «Повести Белкина», их проблематика, разработка темы «маленького человека». Своеобразие сюжетики, композиции, языка «Повестей Белкина».

3.2.4. Творчество Пушкина 1830-х гг.

Исторические темы в творчестве Пушкина. Поэма «Медный всадник» как социально-историческая и философская поэма. Образ Петербурга, образ Петра I и «маленький человек» Евгений в поэме. Художественное своеобразие поэмы, язык поэмы. «Дубровский» - тематика, основные образы, элементы романтизма в повести. История создания повести «Капитанская дочка». Образы Гринева и Маши Мироновой в повести. Образ Пугачева. Тема народного бунта в повести. Сказки Пушкина, их связь с народным творчеством. Лирика 1830-х гг., ее проблематика. Повесть «Пиковая Дама», фантастика и реальность в повести. Герман – «колоссальное лицо» (Ф.М. Достоевский). Пушкин – издатель «Современника». Литературно-критические и эстетические взгляды Пушкина. Позднее лирическое творчество Пушкина.

3.2.5. Поэты пушкинской поры.

Значение творчества поэтов пушкинской поры в развитии русской поэзии. Общий обзор поэтического творчества Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, В.К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига (основные темы, мотивы, образы). Творчество Е.А. Боратынского. Основные мотивы лирики Е.А. Боратынского, стремление к философским обобщениям, психологизм.

3.3. Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов.

Социально-политические и литературные кружки. Роль Московского университета в развитии прогрессивной мысли. Философские искания. Теория «официальной народности». Охранительная периодика: «Северная пчела», «Сын отечества», «Библиотека для чтения». Значение журналов «Московский телеграф», «Телескоп» в развитии русской литературы. Романтизм как главное направление литературы этого периода. Развитие русской романтической прозы. Повести А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Полевого, В.Ф. Одоевского, М.П. Погодина. Исторические романы М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова. Романтическая поэзия. Поэзия кружка Н.В. Станкевича.

3.3.1. Романтизм в творчестве М.Ю. Лермонтова.

Пора ученических исканий. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова (свобода, бунт, одиночество, неразделенная любовь). Образ лирического героя лирики Лермонтова. Жанры лирики Лермонтова раннего периода. Ведущие мотивы зрелой лирики Лермонтова. Скептические и пессимистические раздумья как форма лирического протеста. Образ лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Появление и развитие в романтическом творчестве Лермонтова реалистических тенденций. Своеобразие поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша». Поэма «Мцыри», ее тема, сюжет, композиция. Поэма «Демон», редакции поэмы. Философское содержание поэмы «Демон».

Образ Демона – отражение основных противоречий духовного самосознания эпохи. Художественное своеобразие поэмы.

3.3.2. Проза М.Ю. Лермонтова в контексте прозаических произведений 1830-х годов.

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман. Основной идейный смысл романа. Его место в истории русской литературы. Композиция романа. Романтические черты в образе Печорина. Печорин как социальный тип. Связь

Печорина с другими образами «лишних людей» в русской литературе. Система образов в романе: роль Максима Максимовича, Бэлы, Вернера, Грушницкого, Мэри в раскрытии образа главного героя романа.

3.3.3. Творчество Н.В. Гоголя.

Идейно-эстетическое формирование писателя. Романтические и реалистические тенденции в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Трагические мотивы в цикле. Лиризм повестей. Особенности композиционного построения цикла «Миргород». Двойная оценка человека в повести «Старосветские помещики». Традиции народно-героического эпоса в повести «Тарас Бульба». Проблематика петербургских повестей Гоголя. Мечта и действительность в повести «Невский проспект». «Расчет» с романтической концепцией фантастического в повести «Нос». Проблема искусства в повести «Портрет». Образ «маленького человека» в петербургских повестях. «Шинель» - этапное произведение русской литературы. Замысел, особенности жанра и композиции поэмы «Мертвые души». Структура образов: роль портрета, бытовых деталей в создании образа. Идея человеческого омертвления в поэме. Образ Чичикова. Сатира и лирика в поэме. Образы дороги, прищипки в поэме. Поэма Гоголя в восприятии критики того времени. Второй том «Мертвых душ», его замысел. Идейный и творческий кризис Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями», своеобразие произведения. Значение Гоголя в истории развития русской литературы.

3.4. Литературно-общественное движение 1840-х годов.

Западноевропейская философия и ее влияние на русскую литературу. Революционные события в Европе. Революционно-демократические тенденции в общественно-литературной жизни России. Сущность воззрений славянофилов и западников. Охранительная беллетристика (Ф. Булгарин, Н. Кукольник, Н. Полевой) и охранительная периодика («Маяк», «Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Сын отечества»). Журнал «Москвитянин». Роль журналов «Отечественные записки», «Современник», сборников «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник» в формировании художественных принципов реализма.

3.4.1. «Натуральная школа».

Статья В.Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Н.В. Гоголь – знамя «натуральной школы». Публицистика В.Г. Белинского и ее влияние на развитие русской литературы. Основные принципы, проблематика и особенности поэтики писателей «натуральной школы». Проза 1840-х гг. (В.И. Даль. А.В. Дружинин. И.И. Панаев. В.А. Соллогуб. А.Н. Майков. Д.В. Григорович).

Ранние произведения А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. Литературно-эстетические взгляды Герцена. Раннее творчество Герцена и принципы «натуральной школы». Роман «Кто виноват?». Стилизовое своеобразие романа, его жанр, язык. Система образов романа. Повесть «Сорока-воровка».

Повести Достоевского 1840-х гг. («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи»). Соотношение повестей Достоевского 1840-х гг. с принципами «натуральной школы». Образ «маленького человека» в романе «Бедные люди». Тема двойничества в повести «Двойник». Образ мечтателя в повести «Белые ночи».

Очерки Тургенева «Записки охотника»: образы крестьян, философия природы.

Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» в восприятии критики кон. 1840-х гг. Диалогическая структура романа «Обыкновенная история».

Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)

4.1. Русская литература 1860-х годов.

4.1.1. Литературно-общественное движение 1860-х годов.

Социально-исторические условия: поражение России в Крымской войне, смерть Николая I. Необходимость экономических и социальных перемен. Общественный подъем в стране. Подготовка и проведение правительственных реформ. Покушение Д. Каракозова на

Александра II. (1866). Роль разночинцев в общественной жизни. Радикальная журналистика («Современник», «Русское слово», «Искра») и либеральная журналистика («Отечественные записки», «Русский вестник»). Литературно-критическая деятельность Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Литераторы-разночинцы: Н. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников, В. А. Слепцов. Развитие русского реализма в 1860-е годы. Идеи и творческие искания писателей этого периода – И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

4.1.2. Творчество И. С. Тургенева.

Роман «Рудин». Проблематика, идейное содержание и поэтика романа. Связь с повестями о «лишних людях» («Гамлет Щигровского уезда», «Дневник лишнего человека»). Образ Рудина как представителя тургеневского поколения. Эволюция отношения Лежнева к Рудину. Образ Натальи Ласунской. Ее место в идейно-художественной структуре романа.

Повесть «Ася». Н. Г. Чернышевский о повести и ее героях.

Роман «Дворянское гнездо». Коллизия счастья и долга в романе. Нравственно-философская основа и идейное содержание. Образ Лаврецкого. Поиски нравственного идеала. Идеино-нравственная сущность и роль образа Лизы Калитиной. Художественные особенности романа. Образ Михалевича и его программа «религия, прогресс, человечность».

Статья «Гамлет и Дон Кихот».

«Накануне» - роман «о необходимости сознательно-героических натур» (Тургенев). Стремление писателя отразить новые веяния русской жизни. Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Разрыв с «Современником».

«Отцы и дети». Творческая история, проблематика, основные образы. Идейное содержание и философский смысл. Образ разночинца-демократа 1860-х г. Материалистические взгляды Базарова. Основной конфликт романа. Поколение «отцов»: образы Павла Петровича и Николая Петровича. Трагическая сущность характера главного героя. Образ Одинцовой. Испытание любовью. Особенности композиционного построения романа. Полемика вокруг «Отцов и детей»: Д. И. Писарев, М. А. Антонович, Н.Н. Страхов о романе.

«Дым» в ряду романов Тургенева. Роман, отразивший кризис общественного движения 1860-х. Ключевой образ «дыма». Сатирическое изображение русской революционной эмиграции (кружок Губарева). Западническая программа Потугина. Значение образа Литвинова.

4.1.3. Творчество И. А. Гончарова в 1860-е годы.

«Обломов» как социально-психологический и философский роман. История создания. «Сон Обломова», его место в идейно-художественной структуре произведения. Обломов как русский национальный характер. Образ Обломова в типологическом ряду «лишних людей» русской литературы. Контрастность и параллелизм в изображении Обломова и Штольца. Андрей Штолец – новый тип деятеля и практика. Женские характеры в романе. Женщины в судьбе Обломова. Композиционная структура романа. Роман в оценке Добролюбова, Писарева, А. Григорьева.

Роман «Обрыв». История создания. Гончаров о своих романах как о «трилогии». Райский – «проснувшийся Обломов». Образ Бережковой как воплощение типа мудрой хранительницы патриархальных основ жизни. Образ Веры. Образ нигилиста Марка Волохова. Тема любви в романе. Отношение Гончарова к идеям «свободной» любви и женской эмансипации. Тушин как положительный идеал писателя. Художественное своеобразие романа. Споры вокруг «Обрыва».

4.1.4. Творчество Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?»

Основные положения общественно-политических, философских и эстетических взглядов Чернышевского. Роман «Что делать?»: идейное содержание, жанровое своеобразие, особенности композиции и образная система. Роль «снов» Веры Павловны в художественной структуре произведения. Реализация в романе эстетических принципов Чернышевского. Теория «разумного эгоизма». Характеры «новых людей» в романе, их социально-

политические идеалы, нравственные представления. Споры вокруг романа. Его популярность и роль в формировании взглядов радикально настроенных слоев русского общества.

4.1.5. Творчество Ф. М. Достоевского в 1860-е годы.

Возвращение в Петербург. Достоевский – редактор журналов «Время» и «Эпоха», разработка писателем учения о «почвенничестве». «Записки из Мертвого дома», их проблематика, идейное содержание. «Зимние заметки о летних впечатлениях»: критика буржуазной европейской цивилизации. «Записки из подполья»: художественное исследование психологии «подпольного» человека, полемика с теориями утопического социализма и «разумного эгоизма».

«Преступление и наказание». Истоки теории Раскольникова, ее сущность и двойственный характер. Характер «наказания» Раскольникова. Лужин и Свидригайлов – «двойники» главного героя. Образы Сони Мармеладовой, Разумихина, Порфирия Петровича. Сны Раскольникова, их значение и место в художественной системе романа. Эпилог: надежда на духовное воскресение героя.

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном человеке». Проблема идеала. Литературные и жизненные истоки образа князя Мышкина. Сложность образа главного героя. Миссии князя Мышкина. Трагедия Настасьи Филипповны, ее нравственные и социально-психологические истоки. Смысл бунта Ипполита Терентьева, носителя нигилистического сознания. Отражение в романе религиозных взглядов автора и славянофильских идей.

4.1.6. Творчество Л. Н. Толстого в 1860-е годы.

Начало литературной деятельности писателя. Дневник как подготовительный этап литературной деятельности. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Замысел. Идейно-художественная проблематика, система персонажей. Образ Николеньки Иртеньева. Проблема нравственного самосовершенствования. «Диалектика души» (Чернышевский) в произведениях Толстого.

«Севастопольские рассказы», идейно-художественное своеобразие. Путешествие за границу.

Рассказ «Люцерн»: выражение неприятия европейской цивилизации.

Педагогическая деятельность Толстого. Яснополянская школа.

«Война и мир». Замысел, история создания. Жанровое своеобразие произведения. Философия истории в «Войне и мире». Вопрос о роли личности в истории. Образы Наполеона и Кутузова. Изображение Отечественной войны 1812 г. как войны народной.

Две группы действующих лиц: люди искусственной светской жизни и люди естественной жизни. Значение образа Наташи Ростовской в художественной системе романа. Отношения Наташи и Анатоля как один из смысловых узлов произведения. Представление Толстого о женщине и женской эмансипации. Андрей Болконский и Пьер Безухов, поиски ими смысла жизни. Искусство внутреннего монолога. Роль художественной детали. Значение эпилога.

4.1.7. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1860-е годы.

С. Е. Салтыков-Щедрин – писатель-сатирик. Социально-аналитический принцип его творчества. Цикл «Губернские очерки» - сатирическое изображение российской действительности. Собирательные образы (народ – «младенец-великан», помещики, чиновники). Символический образ дороги.

Салтыков-Щедрин в редакции «Современника» и в «Отечественных записках».

«История одного города». Жанровое своеобразие. Глупов и Россия: исторические соответствия. Проблема народа и власти: воинственная, разрушительная активность градоначальников и смирение, терпение глуповских обывателей. Глупов – общая модель российской истории. Сатирический гротеск Салтыкова-Щедрина. Символический смысл «Оно». Проблема финала: противоположные точки зрения.

4.1.8. Творчество Н. А. Некрасова.

Начало литературного пути. Сборник «Мечты и звуки». Поэзия Некрасова второй половины 1840-х – 1860-х годов, ее проблематика и художественное своеобразие. Демократизм поэзии Некрасова. Герои лирики Некрасова, повествовательные сюжеты. Ролевая лирика – рассказ персонажа о своей судьбе («Огородник», «Нравственный человек», «Песня Еремушке» и др.)

Сборник «Стихотворения 1856 г.»: содержание, композиция. «Поэт и гражданин» - декларация нового гражданского искусства, ориентированного на социальную проблематику. Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова, своеобразие Музы поэта («Вчерашний день...», «Блажен незлобивый поэт», «Элегия»). Народ как главный герой поэзии Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревенская», «Несжатая полоса», «Забытая деревня» и др.).

Любовная лирика Некрасова. «Панаевский цикл».

Поэмы Некрасова 1860-х годов. «Мороз, Красный нос» - продолжение народной линии творчества. Образ русской крестьянки.

«Кому на Руси жит хорошо» - поэма-эпопея. Сюжет и композиция поэмы. Фольклорные истоки. Экспозиция: в мире сказки. Панорама современной жизни: в поисках счастливого. Тема женской судьбы в поэме. «Пир на весь мир» - последняя часть незавершенной поэмы. Образ Гриши Добросклонова.

Поэмы «Дедушка», «Русские женщины»: изображение героев предшествующего поколения, декабристов и их жен.

4.1.9. Творчество Ф. И. Тютчева.

Творческий путь поэта. Тютчев – поэт мысли.

Природа и человек в лирике Тютчева. «О чем ты веешь, ветер ночной», «Весенняя гроза», «Осенний вечер», «Природа – сфинкс...». Философские размышления о человеке и мире «Silenium», «Фонтан», «День и ночь», «Сны», «Видение» и др. Тема любви в лирике Тютчева. Автобиографическая основа «Денисьевского цикла». Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Своеобразие лирического героя. Главная героиня цикла: психологическая сложность ее характера. История и политика в творчестве Тютчева «Цицерон», «14 декабря 1825», «29 января 1837», «Наполеон».

4.1.10. Творчество А. А. Фета.

Творческий путь поэта. Своеобразие поэтического мира Фета. Природа, любовь, искусство – преобладающие мотивы его лирики. «Сияла ночь, луной был полон сад...», «Старые письма», «Шепот, легкое дыханье...», «Жду я, тревогой объят...», «Бабочка», «Ландыш». Тема поэзии в творчестве Фета. Понятие «чистого искусства». Цикл «Вечерние огни». Антологические стихи («Вакханка», «Диана», «Венера Милосская»). Лирическая исповедь как форма авторского самовыражения.

4.2. Литература 1870-х годов.

4.2.1. Литературно-общественное движение 1870-х годов.

Социально-историческая ситуация в стране в постреформенную эпоху. Дело С. Нечаева. Народничество как главное явление времени. Идеология народничества. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. Хождения в народ. Основные течения народничества. «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». Террористические методы борьбы. Роман И.С. Тургенева «Новь»: отношение писателя к народничеству и его представителям. Проблемы литературы народничества. Писатели-народники: Н.Н. Златовратский, Н.Е. Каронин-Петропавловский, С. М. Степняк-Кравчинский. Общая характеристика их творчества. Творческий путь Г. И. Успенского. «Семейные» романы 1870-х годов. Напряженные идейные и творческие искания писателей этого периода – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

4.2.2. Творчество Ф. М. Достоевского в 1870-е годы.

«Бесы». Замысел романа-памфлета. Дело С. Г. Нечаева. «Катехизис революционера». Реальные истоки сюжета – процесс Нечаева. Прототипы героев романа. Рассказик-хроникер

в романе. Система образов. Нигилистическая теория Шигалева. Идеи Кириллова, Шатова. Ставрогин – главный герой романа. Тема «отцов и детей». Смысл заглавия романа и эпитафий.

Роман «Братья Карамазовы» - итог творчества Достоевского. Концепция М. Бахтина: роман Достоевского как полифонический. Концепция В. Иванова: роман-трагедия. Семья Карамазовых. Образ Дмитрия Карамазова. Символический смысл сна героя. Образ Ивана Карамазова, сущность его богоборческого бунта. Легенда о Великом инквизиторе. Алеша – новая попытка создания образа положительного героя (князь Мышкин). Женские образы романа: Грушенька и Катерина Ивановна. Три поколения в романе: отцы, дети и внуки (Коля Красоткин).

4.2.3. Творчество Л. Н. Толстого в 1870-е годы.

Роман «Анна Каренина». Замысел, история создания. Отражение в романе постреформенной эпохи. Особенности сюжета и композиции романа. Образ Анны Карениной. Проблемы трактовки основной коллизии романа. Смысл эпитафии и споры вокруг его трактовки. Отражение социально-философских исканий Толстого в образе Константина Левина. Тема христианства и язычества в романе. Особенности поэтики романа.

Мировоззренческий кризис начала 1880-х г. Переход Толстого на позиции патриархального крестьянства. «Исповедь», «В чем моя вера». Творчество Толстого 1880-х годов. Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцеров соната», отражение в этих произведениях нового мировоззрения писателя. «Воскресение»: проблематика, идейное содержание. Критика социальной действительности в романе. Образ Катюши Масловой. Духовно-нравственное падение и воскресение князя Нехлюдова. Проповедь нравственного самосовершенствования и непротивления злу насилеи.

4.2.4. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1870-е годы.

«Господа Головлевы». История создания. Цикл очерков «Благонамеренные речи» как источник романа. Три поколения семейства Головлевых. Характеристика и судьба членов головлевского семейства. Порфирий Головлев – Иудушка: пустословие и фальсификация религиозных ценностей. Причины деградации и гибели рода. Смысл финала.

«Сказки для детей изрядного возраста». Основные темы сказочной сатиры Щедрина: деспотизм и рабство («Орел-меценат», «Медведь на воеводстве»), крестьянство и барство («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Коняга»), психология либерализма («Карась-идеалист», «Премудрый пескарь»). Гротеск, эзопов язык как основные приемы раскрытия проблематики в «Сказках».

4.2.5. Творчество Н. С. Лескова.

Начало литературной деятельности. Художественные произведения Лескова 1860-х. Крестьянский мир в его произведениях. Исследование особенностей русского национального характера («Житие одной бабы»). «Леди Макбет Мценского уезда». Образ Екатерины Измайловой. Особенности сюжета и композиции. Роман «Некуда»: проблема «отцов и детей». Эволюция мировоззрения в творчестве Лескова в 1870-1890-е гг. Сближение с Л. Толстым. Образы правдоискателей и народных праведников в творчестве Лескова («Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник»). Хроника «Соборяне», Новизна тематики и особенности основного конфликта произведения. Традиции древнерусской литературы в поэтике «Соборян». Усиление сатирического начала в творчестве писателя последних лет (Заячий ремиз»). Особенности сатиры.

4.3. Литература 1880-1890-х гг.

4.3.1. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг.

Общественно-политическая ситуация в стране. Пушкинские торжества 1880 г. Речь Ф. М. Достоевского. Кризис народнической идеологии. Возникновение новых политических идеологий и учений: марксизм, теория «малых дел» и др. Учение Л. Н. Толстого и его сторонники («толстовство»). Последние произведения Л.Н. Толстого и Н. С. Лескова. Особенности литературного процесса. Начало литературной деятельности А. П. Чехова, В. Г.

Короленко. Творческий путь В. М. Гаршина («Четыре дня», «Красный цветок» и др.). Поэзия последнего десятилетия 19 в. Поэзия С.Я. Надсона. Проблематика и поэтика. Русская поэзия 1870-1880-х годов. Общая характеристика.

4.3.2. Творчество В. Г. Короленко.

Начало творческой деятельности Короленко. Увлечение идеями революционного народничества. Проблемы народа и революционной интеллигенции («Чудная»). «Сон Макара» - повесть о страданиях и «грехах» народа. Роль фантастики в рассказе.

«В дурном обществе»: мир «отверженных» и «хорошее» общество.

«Слепой музыкант» - психологическая повесть о духовном становлении личности. Изображение людей из народа («Река играет»). Проблема русского национального характера. «Сказание о Флоре...»: спор с идеей Л. Толстого о непротивлении злу насилем. «Мгновение», «Огоньки»: философско-символический смысл произведений. «История моего современника» - повествование о формировании личности в нерасторжимой связи с судьбой своего поколения. История русского общественного сознания 1870-1880-х годов.

4.3.3. Творчество А. П. Чехова.

Начало литературной деятельности. Сотрудничество в юмористических журналах. Тема «маленького человека» в творчестве Чехова: преодоление традиции («Маска», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев»). Детские рассказы Чехова («Гриша», «Кухарка женится», «Детвора» и др.). Повесть «Степь»: герои повести, осмысление проблемы «человек и природа», Повесть «Скучная история» - произведение об утрате руководящей жизненной идеи.

Поездка на Сахалин, ее роль в развитии творчества писателя. «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Дом с мезонином», «Палата № 6»: столкновение жизненных позиций главных героев. Рассказ «Студент» - произведение о стремлении человека к истине и красоте. Тема капитализма в творчестве Чехова («Случай из практики», «Бабье царство»). Тема народа, крестьянства в творчестве Чехова («Мужики», «В овраге»). Проблема народа и интеллигенции: рассказ «Новая дача». Трилогия о «футлярных» людях («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»): проблематика, идейное содержание, художественное своеобразие. Повесть «Дама с собачкой»: проблема двойственности современного человека. Рассказ «Невеста»: идейно-художественная проблематика. Новаторский характер поэтики Чехова.

Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)

5.1. Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика.

Хронологические рамки, этапы развития литературы "Серебряного века". Внутренняя антиномичность эпохи: кризис и «духовный ренессанс». Понятия "Серебряный век", «модернизм», «декадентство». Переоценка ценностей. Перестройка художественного мышления. Установка на эксперимент в искусстве. Роль субъективного начала в литературе эпохи и главенствующее место поэзии в ней. Лиризация эпоса. Реализм и модернизм. Основные направления литературы модернизма (символизм, акмеизм, футуризм). Взаимодействие реализма и модернизма в литературе рубежа веков.

5.2. Символизм. Старшие символисты.

Этапы развития русского символизма, школы, группы. Философские и эстетические предпосылки появления символизма. Дебют символистов. Литературные манифесты старших символистов ("О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы" Д.С.Мережковского, "Элементарные слова о символической поэзии" К.Д.Бальмонта, "Ключи тайн" В.Я.Брюсова). Символ как главная художественная категория всего направления.

Основные черты эстетики и художественной практики старших символистов. Эпатаж, декадентство, субъективизм ранних символистов. Выработка нового языка поэзии. Творчество Н.Минского, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Ф.Сологуба, К.Бальмонта,

В.Брюсова. Близость лирики Ин. Анненского поэтическим исканиям старших символистов.

Символистский роман как новый тип прозы в литературе 20 в. (неомифологизм, симфонизм, роль чужого слова и т.д.). Трилогия Д.Мережковского "Христос и Антихрист" (философия истории; словарь ключевых символов и мотивов русского символизма). Роман Ф.Сологуба "Мелкий бес" (бытовое как воплощение символики мирового хаоса). Роман В.Брюсова "Огненный ангел" (поэтика стилизации, приемы символизации автобиографического и историко-литературного подтекста).

5.3. Младшие символисты.

Философия, эстетика и художественная практика. Смена символизма "идеалистического" символизмом "реалистическим" (Вяч.Иванов). Влияние учения Платона о двоемирии. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Эсхатологизм младосимволистов и учение о «теургии». Разработка теории символа и дальнейшая разработка нового литературного языка.

Творчество А.А.Блока. Идея пути как основа поэтической эволюции Блока. Соловьевство Блока. Этапы творчества. Стихотворения трех томов лирики - «трилогия вочеловечения». Лирический цикл как структурообразующая единица поэзии Блока. Основные темы и мотивы стихотворений. Поэмы.

Творчество А.Белого. Лирика 1900-х гг.: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна»: основные темы и мотивы. Творческие и биографические связи Белого и Блока. Основные черты эксперимента в прозе. Роман "Петербург": круг идей, тем, особенности построения.

Поэзия В.Иванова. Роль «башни» в культуре эпохи. Эстетическая и театральная утопии Иванова.

Роль А.Белого и В.Иванова как теоретиков символизма.

5.4. А.И. Куприн.

Традиции русского реализма XIX в. (Л. Толстой, И. Тургенев). Проблема взаимодействия человека и среды. Тема интеллигента в условиях технической цивилизации ("Молох"). Интерес к таинственным сторонам человеческой психики. Природное и социальное, образы "естественного" человека ("Олеся", рассказы 1900-х гг.). Тема сильной личности в прозе 1900-х гг. Тема искусства. Повесть "Поединок": смысл названия, нравственные искания героя, пути освобождения личности. Двойственность авторской позиции. Тема любви ("Суламифь", "Гранатовый браслет").

5.5. М.Горький в дооктябрьский период.

Единство романтического и реалистического начал в ранней прозе писателя. Особенности героев и конфликтов. Образ героя-рассказчика. Интерес к «выломившимся людям». Социально-нравственная проблематика творчества в 1900-е гг. Горький и "Знание". Горький и революция. Богостроительство Горького (роман «Мать»). Тема мещанства. Обобщающий образ уездной России как духовного болота ("Городок Окуров"). Романтический миф о едином героическом народе ("Сказки об Италии"). Особенности автобиографического персонажа в повестях и рассказах Горького.

5.6. Л.Н. Андреев.

Особенности личности и мироощущения писателя. Споры о художественном методе Андреева. Реалистические и модернистские принципы художественного отражения действительности в прозе Андреева. Обращенность к экзистенциальной проблематике (одиночество, жизнь, смерть, свобода человека как личностная проблема и пути ее реализации - "Молчание", "Большой шлем", "Стена", "Рассказ о Сергее Петровиче", "Мысль" и др.). Библейские мотивы («Жизнь Василия Фивейского» "Иуда Искарот" и др.); амбивалентность авторской интерпретации евангельского образа. Проза Андреева как выражение кризиса традиционных гуманистических моделей человека, истории, религиозного и рационального отношения к реальности. Внимание к иррациональным и бессознательным аспектам человека. Пессимистическое решение темы добра и зла ("Иуда Искарот", "Дневник сатаны").

5.7. И.А.Бунин.

Поэзия и ранняя лирическая бессюжетная проза. Натурфилософия и поэтика рассказов 1890-1900-х гг. Размышления о судьбе России и о национальном характере: повести "Деревня" и "Суходол". Русская тема в рассказах 1910-х гг. и в период эмиграции. Философские новеллы 1910-х гг. Размышления о судьбах современной цивилизации, о смысле жизни, о катастрофичности человеческой жизни вообще ("Господин из Сан-Франциско", "Чаша жизни", "Сны Чанга", "Братья" и др.). Сосуществование социально-исторических, психологических и метафизических аспектов образа мира и человека в прозе Бунина. Тема любви в до- и послереволюционном творчестве Бунина. "Темные аллеи". Нобелевский роман "Жизнь Арсеньева". Тема творческой личности.

5.8. Акмеизм.

Кризис символизма, выступления В.Брюсова, А.Блока, В.Иванова. Акмеизм как реакция на символизм (преодоление символистского дуализма, отрицание религиозно-мистического утилитаризма младосимволистов, критика символистской поэтики). Статья М.Кузмина "О прекрасной ясности" (1910 г.) и его поэтические опыты. Группа «Цех поэтов». Манифесты акмеистов ("Наследие символизма и акмеизм" Н.Гумилева, "Некоторые течения в современной русской поэзии" С.Городецкого, "Утро акмеизма" О.Мандельштама).

Символистские влияния в поэзии раннего Гумилева. Роль Н.Гумилева в возникновении акмеизма. Акмеистический период творчества. Особенности лирического героя в поэзии Гумилева. Судьба поэта.

Поэзия А.Ахматовой (книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая»). Основные темы и мотивы. Особенности поэтики и образа лирической героини.

Поэзия О.Мандельштама (книга стихов «Камень»). Круг идей и тем. «Архитектурность» как основа эстетики Мандельштама 1910-х гг.

5.9. Футуризм.

Русский футуризм как одно из первых явлений авангарда в русской литературе. Отношение отечественных футуристов к европейскому футуризму. Группы. Кубофутуризм (Д.Бурлюк, В.Каменский, А.Крученых, В.Маяковский, В.Хлебников, Б.Лившиц и др.) как наиболее радикальное явление русского футуризма. Литературные манифесты и первые сборники кубофутуристов («Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна». «Рыкающий Парнас» и т.д.). Связь кубофутуристов с живописью авангарда 1910-х гг. Особенности поэтического эксперимента кубофутуристов.

Поэзия В.Маяковского. Своеобразие поэтического языка и стиля Маяковского. Пути построения художественного образа. Новаторство в области стиха. Образ мира и лирического героя в поэзии Маяковского 1910-х гг.

Творчество В.Хлебникова. Стремление к синтезу знаний и футуристическая утопия Хлебникова. Особенности поэтического эксперимента и концепция заумного языка.

Эгофутуризм. Творчество И.Северянина.

5.10. Сатирическая литература эпохи.

Журналы «Сатирикон», «Новый Сатирикон». Творчество Н.А.Тэффи, Саши Черного, А.Аверченко.

Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.

6.1. Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг.

Отношение писателей к Февральской и к Октябрьской революциям 1917 г. Публицистические выступления М. Горького («Несвоевременные мысли» (1917-18 гг.), И.Бунина ("Окаянные дни", 1918-19 гг.), В.Короленко ("Письма к Луначарскому", 1920 г.), А.Блока ("Крушение гуманизма" и "Интеллигенция и революция", 1919 г.). Проблема свободы творчества и создание института советской цензуры (Декрет о печати, октябрь 1917; Революционный трибунал печати, декабрь 1918; Главлит, июнь 1922). Речь А.Блока "О назначении поэта" (1921 г.). Статья Е.Замятина "Я боюсь" (1921 г.). Начало эмиграции представителей отечественной культуры. Роль НЭПа в литературном процессе 1920-х гг.

Литературные группировки 1920-х гг. как проявление культурного многоголосия эпохи. Соотношение идеологии и творчества - ключевая проблема в литературной борьбе эпохи. Имажинизм. Серапионовы братья. Перевал, роль А.К.Воронского. Идеино-эстетические позиции Пролеткульта, ЛЕФа, РАППа. Политика партии большевиков в области литературы. Постановление ЦК РКП(б) "О политике партии в области художественной литературы" (1925 г.). Отношение к "попутчикам".

6.2. Поэтический отклик на революцию 1917 г.

Поэзия З.Н.Гиппиус, Ф.Сологуба, В.Брюсова, А.Белого, М.Волошина первых советских лет.

Поэма А.Блока "Двенадцать": особенности поэтики, языка и авторской позиции. Проблема финала. Споры вокруг поэмы. Стихотворение "Скифы".

6.3. Особенности развития прозы 1920-х гг.

Основные черты литературного развития этого времени: эксперимент и поиск. Существование различных художественных методов и стилей: реализм, натурализм, романтизм, символизм, фантастика, гротеск, экспрессионизм, орнаментальная проза и т.д. Литературный авангард 20-х гг. как развитие определенных тенденций литературы модернизма начала века. Проза А.Белого советских лет. Проза А.Грина. Творчество А.Платонова. Творчество М.Булгакова.

6.4. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг.

Исследование движущих сил и характера революции. Природное, стихийное начало народной души в революции. Внимание к психологии революционной массы. Повести и рассказы Б.Лавренева, А.Серафимовича, А.Малышкина, Вс.Иванова, М.Шолохова. Д.Фурманова.

Романы А.Веселого "Россия, кровью умытая" и Б.Пильняка "Голой год": особенности стиля и авторской позиции.

Проблема "личность и масса", тема интеллигента в революции в произведениях И.Бабеля "Конармия" и А.Фадеева "Разгром".

Трагедия гражданской войны в романе М.Булгакова "Белая гвардия".

6.5. Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг.

Роман Е.Замятина "Мы": взаимоотношения личности и государства; идеология несвободы как основной футурологический прогноз автора; особенности обращения к традиции утопической литературы.

Романы А.Платонова "Чевенгур" и "Котлован": особенности утопического сознания автора и его героев; мифопоэтическая природа повествования Платонова; специфика художественной речи.

6.6. Русская сатира 1920-х гг.

Проза М.Зощенко: речевая манера; природа и своеобразный характер героя; сложность авторской позиции.

Многообразие форм и стилей сатирической литературы. Сатирические произведения М.Булгакова («Похождение Чичикова», "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Собачье сердце"): особенности поэтики и жанровой природы; противопоставление "научного" эксперимента над природой и обществом законам "Великой Эволюции" (из письма Булгакова Сталину).

Романы И.Ильфа и Е.Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок": энциклопедия нэповской жизни конца 20-х гг.; Сатира, направленная против лиц, приспособившихся к новой власти, но втайне ждущих реставрации. Функция образа Остапа Бендера в структуре романов. Положительные стороны новой действительности. Особенности жанровой природы.

6.7. Советский исторический роман 1920-х гг.

Романы О.Д. Форш, А. Чапыгина, Ю.Н. Тынянова. Связь этих романов с освободительной концепцией истории России и картинами народного движения в недавней революции и гражданской войне. Три поколения русской революционной интеллигенции в

этих романах. Зарождение темы строителей русской государственности в творчестве А. Толстого.

6.8. Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи.

Образы интеллигенции в романах К.Федина "Города и годы", Ю.Олеши "Зависть", А.Толстого "Хождение по мукам". Особенности авторской позиции.

Эпопея М.Шолохова «Тихий Дон». Судьба романа. Проблема авторства, споры о романе. Нравственная проблематика произведения. Трагедия личности и трагедия общенациональная.

6.9. Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг.

Многообразие поэтических поисков в 1920-е гг.

Пролетарская поэзия первых лет советской власти.

Революционно-романтическая поэзия 1920-х гг.: Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов.

Судьбы поэтического авангарда. Творчество В.Маяковского советских лет. Лирика Б.Пастернака 1920-30-х гг. Творчество ОБЭРИУ.

Послереволюционная поэзия А.Ахматовой и О.Мандельштама. Поэзия С.Есенина.

Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.

7.1. Литературное развитие 1930-х гг.

Изменение общественно-исторической ситуации в стране. Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций" (1932 г.). Создание Союза советских писателей, I Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Принятие основного метода литературы - социалистического реализма. Изменение языка, стиля, жанровой системы в литературе периода. Регламентация творчества. Тенденция к упрощению представлений о мире и человеке. Идеологизированная литература как норма литературного развития.

«Производственная» проза 1930-х гг. Тема труда как главная тема эпохи. Роман В.Катаева "Время, вперед!": сюжет, особенности героя и конфликта.

Роман воспитания в литературе 1930-х гг.: "Как закалялась сталь" Н.Островского, «Педагогическая поэма» А. Макаренко.

Тема сильной государственной власти. Роман А.Толстого "Петр I" и другие произведения о строителях русской государственности.

7.2. Горький в советские годы.

Отношение Горького к Октябрьской революции 1917 г. Цикл статей «Несвоевременные мысли». Отъезд за границу и его причины. Новая проза Горького 1920-х гг.: автобиографические рассказы, литературные портреты и др. Роль М.Горького в литературном процессе 1930-х гг. Философский роман Горького «Жизнь Клима Самгина» – «художественное завещание» писателя, итог раздумий над судьбами России и революции. Панорама русской жизни в эпоху трех революций. История духовных исканий русской интеллигенции рубежа 19-20 вв. Особенности композиции, сюжетного построения произведения. Образ главного героя: "история пустой души". Современные дискуссии о писателе.

7.3. Литературная судьба М.А.Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита».

Итоговый роман-миф русской литературы эпохи. Особенности его философско-исторической концепции и структуры. Сюжет и композиция произведения. Сатирическое изображение советской реальности 1920-х годов. Образ мастера. Тема «художник и власть». Нравственно-религиозная проблематика романа. Особенности интерпретации евангельского сюжета в романе. Своеобразие художественного метода и поэтики романа. Судьба писателя.

7.4. Литература первой волны русской эмиграции.

Судьбы русской литературной эмиграции. Литературные центры за границей. Образы России и революции в произведениях писателей-эмигрантов. Творчество И.Шмелева ("Солнце мертвых", "Лето Господне"). Историческая проза М.Алданова: представления писателя о движущих силах исторического процесса, соотношение тем Великой

французской революции и русской революции. Романы М.Осоргина: своеобразие творческого метода писателя ("Сивцев вражек" и др.)

Творчество В.Набокова. Этапы пути. Русскоязычное творчество писателя. Ностальгия по России и вариации сюжетного архетипа поисков утраченного рая. Категория памяти в произведениях Набокова. Символика и игра. Тема творческой личности.

Поэзия В.Ходасевича, Г.Иванова, М.Цветаевой.

7.5. Литература эпохи Великой Отечественной войны.

Отражение уникального исторического и социально-психологического опыта народа в годы войны. Изменение жанровой системы. Усиление публицистического начала в прозе. Поэзия военных лет. Расцвет лирической песни. Творчество А.Твардовского, О.Берггольц, К.Симонова, молодых погибших поэтов.

7.6. Литература первых послевоенных лет

Влияние новой волны репрессий на судьбы литературы в первые послевоенные годы. Постановление ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград" (август 1946 г.). Утверждение жестко регламентированного отражения действительности в романах С. Бабаевского В. Кетлинской, Г. Николаевой («Жатва»), П. Павленко. Теория бесконфликтности.

Расцвет военной прозы в литературе десятилетия. Основные идейно-эстетические направления в изображении войны. Романы и повести В. Некрасова, В. Пановой, А. Фадеева, Б. Полевого, Э. Казакевича.

Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.

8.1. Развитие русской литературы эпохи «оттепели».

Изменение общественно-политической ситуации в стране после 1953 г. Роль XX съезда КПСС (1956 г.) в развитии культуры. Поколение "шестидесятников" и его роль в истории литературы 2-й половины XX в. Обращение литературы к запретным темам. Роль А.Твардовского и журнала "Новый мир" в 1960-е гг. Возникновение основных литературных течений 1960-70-х гг. Возрождение эксперимента в поэзии. Двойственный характер "оттепели": ослабление цензуры, идеологических и эстетических запретов и административное вмешательство государства в литературный процесс (травля Б.Пастернака, закрытие прогрессивных литературных сборников, судебные процессы над И.Бродским, А.Синявским, Ю.Даниэлем и т.д.).

Усложнение представлений о характере становления и развития советского общества. Отказ от нормативности, теории бесконфликтности, утверждение исследовательского характера литературы. Путь производственного романа от «Ясного берега» В. Пановой к «Искателям» Д. Гранина и «Битве в пути» Г. Николаевой. Переоценка исторического пути страны в повестях П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», в «Сентиментальном романе» В. Пановой, «Живых и мертвых» К. Симонова, повести «На Иртыше» С. Залыгина.

Новые тенденции в изображении войны: усиление реальной достоверности, трагизма, тема «университетов войны». Внимание к нравственным коллизиям, к психологии человека на войне. Повести Ю.Бондарева, Г.Бакланова, К.Воробьева, В.Богомолова. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: эпический охват изображаемого, философия истории, судьбы народов и отдельных людей. История публикации произведения.

8.2. «Деревенская» проза.

Генезис деревенской темы. Роль социологической литературы 50-х гг. (В.Овечкин, Е.Дорош, В.Тендряков и др.) о колхозной деревне в становлении «деревенской» прозы 1960-70-х гг. Значение рассказа А.Солженицына «Матренин двор» в развитии "деревенской" прозы. Социальная, нравственная, культурная, экологическая проблематика произведений писателей-деревенщиков. Характеры и конфликты. Судьбы русского крестьянства в XX в. Обращение к трагедии коллективизации.

Творчество В.Белова, Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Распутина, С.Залыгина, Б.Можаева. Эволюция творчества В.Шукшина. Социально-философские обобщения и исследование психологии современного человека в поздней «деревенской» прозе.

8.3. Роман Б.Пастернака "Доктор Живаго".

"Проза поэта". История создания и публикации. Особенности жанровой природы, поэтики произведения. Соотношение прозы и поэзии в романе. Судьбы русской интеллигенции и русской культуры в XX в. Тема «личность и государство». Религиозно-философский уровень произведения. Евангельские мотивы. Тема Христа и Гамлета.

8.4. Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг.

Творчество А.Солженицына. Личность и судьба писателя. Литературное и общественное значение публикации рассказа "Один день Ивана Денисовича" (1962 г.): характер и судьба героя, образы лагерного быта, специфика художественно-философского обобщения. Социально-философская и нравственная проблематика романа "В круге первом" и повести "Раковый корпус". Эпопея «Красное колесо»: особенности построения, метод "узловых точек". Автобиографическая основа произведений Солженицына. Особенности языка его прозы.

«Колымские рассказы» В.Шаламова - полемика с гуманистической традицией русской литературы. Произведения Ю.Домбровского, Г.Владимова.

8.5. Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг.

Усиление лирического начала в прозе 1950-60-х гг. Произведения К.Паустовского, М.Пришвина, Ю.Казакова и др. Жанр рассказа в литературе 1950-60-х гг.

«Исповедальная» («молодежная») проза как особое художественное течение в литературе «оттепели». Проблема нового героя. Социальный оптимизм, лирическая ирония. Произведения А.Гладилина, А.Кузнецова. Образы "детей XX съезда" в ранних повестях В.Аксенова. Кризис социального романтизма на рубеже 1960-70 гг. Усиление сатирического начала. Роман В.Аксенова "Ожог".

Роман А.Битова «Пушкинский дом» как итоговое для эволюции сознания «шестидесятников» произведение. Тема современного интеллигента в контексте национальной духовной культуры. Художественный эксперимент, элементы литературной игры в прозе Аксенова и Битова.

8.6 . Поэзия 1950 - 60-х гг.

Судьбы поэтов старшего поколения: А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Д.Самойлов и др.

Новое поколение поэтов. Публицистичность, социальный оптимизм, тенденциозность поэзии "эстрадников". Особенности лирического «я». Особенности художественного эксперимента. Творчество Е.Евтушенко, А.Вознесенского и др.

«Тихая лирика» как противовес «эстрадной» поэзии и отражение кризиса «оттепели». Усиление песенного начала, возрождение элегической интонации, обращение к вечным темам в "тихой лирике". Связь с «деревенской» прозой. Поэзия Н.Рубцова.

Обращение к традициям поэтического модерна первых десятилетий XX в. Поэзия Б.Ахмадулиной, А.Кушнера.

Соединение классической и модернистской традиций русской поэзии в творчестве И.Бродского. Художественный мир Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, христианства. Особенности поэтики лирики Бродского. Эволюция поэзии от экспрессивного лиризма к нейтральности тона, усложнению поэтического синтаксиса, движения от точных метров к интонационному стиху.

Бардовская поэзия как проявление тенденции синтеза искусств: Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич и др.

Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.

9.1. Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг.

Усиление цензурных запретов. Значение "самиздата" и "тамиздата" в развитии литературы конца 60-70-х гг. Новая волна эмиграции (И.Бродский, В.Некрасов, А.Солженицын, В.Аксенов и др.).

Углубление психологического анализа в "городской" прозе 1960-70-х гг. Нравственная проблематика, конфликты и характеры в прозе Ю.Трифонов.

Развитие социально-философской фантастики. Творчество А. и Б.Стругацких: между утопией и антиутопией.

Сатирическая проза Ф.Искандера, В.Войновича.

Особенности "военной" и "деревенской" прозы периода. Творчество В. Астафьева, В. Кондратьева.

Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.

10.1. Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы.

Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация "задержанных" произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. Формирование "другой" истории русской литературы XX в.

Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др.

Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг.: произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, А.Приставкина.

Возникновение "другой прозы" (С.Чупринин). Особенности литературного процесса в постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций.

Реалистическая традиция в литературе конца XX – начала XXI вв. Позднее творчество В.Астафьева. Творчество С.Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя. Экзистенциалистская проблематика произведений В.Маканина 1990-х гг.

Неонатурализм второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С.Каледина, Л.Габышева, О.Ермакова.

Развитие "женской прозы" в 1980-90-е гг.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и др.

Литературная ситуация начала XXI в. Разнообразие художественных поисков в литературе рубежа XX - XXI вв. Развитие творчества писателей и поэтов предыдущих десятилетий. Новые имена и новые тенденции.

10.2. Литература постмодернизма

Философско-эстетические основы постмодернизма. Основные категории эстетики постмодернизма. Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. Споры о постмодернизме. Основные черты этико-эстетического единства художественного сознания постмодерна: антиидеологизм; отношение к литературе как феномену языка; образ мира, образ героя, особенности авторской позиции; поэтика (игра с традицией, ирония, пародирование, мистификация, поэтика реминисценций и др.). Первые образцы русского литературного постмодерна: произведения Вен.Ерофеева. С.Соколова и др.

Творчество В.Ерофеева, В.Пьецуха, Е.Попова, В.Пелевина и др.

10.3. Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв.

Многообразие поэтических миров эпохи. Творчество поэтов поколения «шестидесятников» (Б.Ахмадулина, А.Кушнер и др.)

Постмодернистские и неоавангардистские тенденции в поэзии периода: концептуалисты, метареалисты, метаметафористы, соц-арт и др. Творчество О.Григорьева, А.Пригова, Т.Кибирова, ЛД.Рубинштейна, И.Жданова, О.Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, А.Еременко и др.

Религиозно-философская поэзия: Ю.Кублановский, О.Николаева, С.Кекова,

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	6
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	10
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	28	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	5
Тема 3.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	8	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	10	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	32	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	5
Тема 4.1	16	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	10	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 5	34	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	42
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	18	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	40
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.9	2	-	-		-	-	-					
Раздел 7	10	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	24
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.6	1	-	-		-	-	-					
Раздел 8	18	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-	24

Тема 8.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	4	-	-		-	-	-					
Раздел 9	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	8
Тема 9.1	4	-	-		-	-	-					
Раздел 10	6	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	12
Тема 10.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.3	2	-	-		-	-	-					
Всего	156	-	-	52	-	-	-	-	32	-	-	176
<i>Консульт.</i>		8		-		-		-		8		-
ВСЕГО		216				-			216			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к 1-му зачету:

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеинная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идеино-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идеино-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к 1-му экзамену:

14. Русский классицизм.
15. Поэзия М.В. Ломоносова.
16. Поэзия Г.Р. Державина.
17. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.
18. Поэзия А.П. Сумарокова.
19. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
20. Творчество Н.М. Карамзина.
21. Русский романтизм.
22. Поэзия В.А. Жуковского.
23. Поэзия К.Н. Батюшкова.
24. Басни И.А. Крылова.
25. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рыльева.
26. Идеино-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
27. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идеино-художественная проблематика.
28. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идеино-художественная проблематика.
29. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
30. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
31. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
32. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
33. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
34. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
35. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
36. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
37. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
38. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
39. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
40. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
41. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
42. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-художественная проблематика.
43. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идеино-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
44. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
45. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
46. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
47. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
48. Поэзия Ф.И. Тютчева.
49. Поэзия А. А. Фета.
50. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идеино-художественная проблематика.
51. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-художественная проблематика.
52. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.

53. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
54. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
55. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
56. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
57. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
58. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
59. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
60. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
61. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
62. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
63. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
64. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
65. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
66. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
67. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.
68. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
69. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
70. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
71. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
72. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
73. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
74. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
75. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
76. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
77. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната». Проблематика и поэтика.
78. Творчество В.М. Гаршина.
79. Творчество Н.С. Лескова.
80. Творчество В.Г. Короленко.
81. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
82. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы ко 2-му зачету:

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского.
4. Поэзия К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
5. Творчество Ф.К. Сологуба.
7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл. Соловьева. Теургизм и житнетворчество.
8. Лирика А.А. Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).

9. Лирика А.А.Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
10. Поэмы А.А.Блока «Соловьинный сад», «Возмездие»
11. Поэзия А.Белого.
12. Поэзия Вяч.Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
13. Поэзия И.Ф.Анненского.
14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".
17. Роман А.Белого "Петербург".
18. Творческий путь М.Горького в 1900 - е годы.
19. Творчество М.Горького 1910-х годов.
20. Творчество И.А.Бунина 1892 - 1911 годов.
21. Творчество И.А.Бунина 1912 - 1923 годов.
22. Творчество И.А.Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
23. Творчество А.И.Куприна 1895 - 1906 годов.
24. Творчество А.И.Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н.Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н.Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М.Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
35. Поэзия В.Хлебникова.

Вопросы ко 2-му экзамену:

37. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
38. Литературные группировки 1920-х годов.
40. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З.Гиппиус, М.Волошина и Ф.Сологуба
41. Творчество А.Блока и В.Брюсова советской эпохи.
43. Лирика В.В.Маяковского советской эпохи.
44. Поэмы В.В.Маяковского 1920-х годов.
45. Творчество А.Белого советской эпохи.
46. Поэзия А.А.Ахматовой советской эпохи.
47. Поэзия О.Э.Мандельштама советской эпохи.
48. Поэзия С.А.Есенина.
49. Литературные портреты М.Горького.
50. М.Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
51. Роман К.А.Федина «Города и годы».
52. Повести и рассказы о гражданской войне Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Малышкина, А.Серафимовича.
53. Повести Б.А.Лавренева.
54. Повести И.Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
55. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
56. Романы Л.Леонова «Барсуки» и «Вор».
57. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
58. Творчество А.Грина.

59. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко.
60. Сатирические повести М.А.Булгакова.
61. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
62. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия».
63. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
64. Творчество А.Платонова.
65. Роман Ю.Олеси «Зависть».
66. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
67. Роман А.Толстого «Петр Первый».
68. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
69. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
70. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
71. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
72. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам».
73. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
74. Поэзия М.И.Цветаевой 1910 - 1922 годов.
75. Поэзия М.И.Цветаевой 1922 - 1941 годов.
76. Поэзия В.Ходасевича.
78. Творчество В.В.Набокова.
79. Творчество М.Алдана.
81. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
83. Великан Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
84. Роман Л.Леонова «Русский лес».
85. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В.Овечкина, Е.Дороша, В.Тендрякова.
86. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г.Николаевой «Битва в пути».
87. Повести П.Нилина.
88. Творчество В.Ф.Тендрякова.
89. Поэзия А.Т.Твардовского.
90. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А.Яшин, Ю.Казаков, Ю.Нагибин.
91. Повести о войне Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Богомолова, К.Воробьева.
92. Творчество К.М.Симонова.
93. Творчество Д.А.Гранина.
94. Творчество С.А.Залыгина.
95. Творчество В.М.Шукшина.
96. Творчество В.Белова и В.Распутина.
97. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
98. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
99. Поэзия Б.Л.Пастернака.
100. Повесть и рассказы А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
101. Роман А.И.Солженицына «В круге первом».
102. Повесть А.И.Солженицына «Раковый корпус».
103. Роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
104. Роман В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
105. Роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей».
106. «Колымские рассказы» В.Шаламова.

107. Романы В.Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
108. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю.Трифонов.
109. Поэзия И.Бродского.
110. Поэзия «бардов» А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого.
112. Проза А.Битова.
113. Социально-философская фантастика Стругацких.
114. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф.Искандер, В.Войнович.
115. Творчество В.Астафьева.
116. Творчество В.Аксенова.
117. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
118. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
119. Творчество С.Довлатова.
120. Творчество Г. Владимова.
121. Поэзия Н. Рубцова.
122. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
123. «Женская проза» конца XX в.
124. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
125. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
126. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Е.Шварц и др.
127. Особенности русской поэзии конца XX в.
128. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Древняя русская литература

Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о гибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякинском суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопopa Аввакума.

Литература XVIII века

Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.

Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.

Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).

Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.

Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Владельцам и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению. Жизнь Званская.

Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».

Литература XIX века

Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.

Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман. Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.

Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.

Крылов И.А. Басни (по выбору).

Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.

Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещей пламенные звуки.

Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.

Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы. Войнаровский.

Боратынский Е.А. Пир. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.

Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.

Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).

Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.

Тургенев И.С. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.

Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.

Тютчев Ф.И. Стихотворения.

Фет А.А. Стихотворения.

Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?

Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные

мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.

Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).

Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!

Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.

Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. Attalea princeps. Сигнал.

Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.

Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.

Литература конца XIX – начала XX веков

Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем.

Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.

Анненский И.Ф. Стихотворения

Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».

Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».

Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.

Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»

Брюсов В.Я. Стихотворения.

Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.

Гиппиус З.Н. Стихотворения.

Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник. Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.

Гумилев Н.С. Стихотворения.

Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».
Кузмин М. Стихотворения.
Куприн А.И. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Триствия».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М. Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И. Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.
Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.

Литература XX века (после 1917 года)

Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М.,1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотницкие рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомолов В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие...Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.

Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И. Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клима Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крымов Ю. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер.А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимешкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И. Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.

Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются.
 Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка.
 Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А., Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Дополнительная литература:

I.

1. Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
2. «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.

3. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
4. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
5. Травников С.Н., Ольшанская Л.А. История русской литературы: Древнерусская литература. М., 2007.
6. Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века. М., 2006.
7. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
8. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000.
9. Татаринова Л.Е. Русская литература и журналистика XVIII века. 3 изд., перераб., доп. М., 2001.
10. Минералов Ю.И. История русской словесности XVIII века. М., 2003.
11. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
12. Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой. Л., Наука, 1986.
13. Русский и западноевропейский классицизм. Проза: Сборник статей. М., 1982.
14. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
15. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
16. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
17. История русской литературы: В 4 т. Л., 1981-1982. Т. 1, 2, 3.
18. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
19. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
20. История русской литературы: В 4 т. Л., 1981-1982. Т. 2-3.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
26. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006
27. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
28. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
29. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века: 1800-1830 годы. М., 2007.
30. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
31. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
32. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975.
33. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
34. Благой Д.Д. Мир как красота: О «Вечерних огнях» А.Фета. М., 1975.
35. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007.
36. Бухштаб Б. Русские поэты. Л., 1970.
37. Бурсов Б.И. Избранные работы: В 2-х т. Л., 1982. Т. 1-2.
38. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
39. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
40. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
41. Вопросы историзма и реализма русской литературе XIX – начала XX века. Л., 1985.
42. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
43. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.

44. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
45. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1981.
46. Жук А.А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981.
47. Зуев Н.Н. Константин Батюшков. М., 1997.
48. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
49. Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги...»: Борьба идей в русской литературе 40-70-х годов XIX века. М., 1988.
50. Кантор В.К. Русская классика, или бытие России. М., 2005.
51. Классика и современность: Сборник статей / Под ред. П.А. Николаева и В.Е. Хализева. М., 1992.
52. Кожин В. Тютчев (ЖЗЛ). М., 2009.
53. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
54. Лакшин В.Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.
55. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
56. Лебедев А.А. Драматург перед лицом критики. Вокруг А.Н. Островского и по поводу его. Идеи и темы русской критики: Очерки. М., 1974.
57. Лебедев Ю.В. В середине века: Историко-литературные очерки. М., 1988.
58. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
59. Литература и история: Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII – XX в.в. / Отв. ред. Ю.В. Стенник. СПб, 1992.
60. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
61. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
62. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
63. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
64. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. Л., 1982.
65. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
66. Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
67. Макогоненко Г.П. Лермонтов и Пушкин: Проблемы преемственного развития литературы. Л., 1987.
68. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
69. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. М., 2001.
70. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1972. Т.1. Просветительский реализм. Утверждение критического реализма.
71. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1973. Т.2, Кн.1. Расцвет критического реализма: 40-70-е годы.
72. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. М., 1973 Т.2, Кн.2. Расцвет критического реализма: 40-70-е годы.
73. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. М., 1974. Т.3. Своеобразие критического реализма конца XIX – начала XX века. Возникновение социалистического реализма.
74. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
75. Семенова С. Метафизика русской литературы: В 2-х томах. М., 2004.
76. Скатов Н.Н. Далекое и близкое: Литературно-критические очерки. М., 1981.
77. Скатов Н.Н. Литературные очерки. М., 1985.
78. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
79. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
80. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.

81. Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870-х годов. М., 2003.
82. Теория литературных стилей. Типология стилового развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
83. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
84. Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1979.
85. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
86. Фридлиндер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
87. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
88. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
89. Шаталов С.Е. Время – метод – характер: Образ человека в художественном мире русских классиков. М., 1976.
90. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
91. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
92. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
93. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.
94. Ямпольский И.Г. Середина века: Очерки о русской поэзии 1840-1870-х годов. Л., 1974.
95. Ямпольский И.Г. Поэты и прозаики: Статьи о русских писателях XIX – начала XX века. Л., 1986.

II.

1. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
2. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
3. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
4. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
5. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца XIX - начала XX в.: Хрестоматия. - М., 1982.
6. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
7. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
8. История русской советской литературы: в 4 томах. - М., 1967 - 1971.
9. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
10. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
11. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
12. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX века: (советский период). - М., 2001.
13. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 - 1990-е годы: В 2 т. Т.1: 1953 - 1968. Т.2: 1968 - 1990. - М., 2010.
14. Современная русская советская литература /Под ред. А.Бочарова и Г.Белой. Части 1 и 2. - М., 1987.

15. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Библиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Библиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
16. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
17. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. - М., 1991.
18. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
19. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: библиографические очерки. М., 2005.
20. Бусласова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
21. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
22. Литература русского зарубежья 1920-1990-х гг. /под ред. А.И. Смирновой. – М., 2006.
23. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
24. Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XX века (1900 - 1920-е годы): Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2004.
25. Русская литература рубежа веков: (1890-е - начало 1920-х гг.): В 2 кн. /Под ред. В.А.Келдыша, РАН, ИМЛИ. - М., 2000 - 2001.
26. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
27. Русская литература 1920-1930-х гг. Портреты поэтов: в 2 т. /ИМЛИ. - М., 2008.
28. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001.
- Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
29. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
30. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
31. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
32. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
33. Кантор К. Тринадцатый апостол. М., 2008.
34. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
35. Новиков В. Александр Блок (ЖЗЛ). М., 2010.
36. Прилепин З. Леонид Леонов (ЖЗЛ). М., 2010.
37. Ростовцев Ю. Виктор Астафьев (ЖЗЛ). М., 2009.
38. Сараскина Л. Александр Солженицын. М., 2008.
39. Турков А. Александр Твардовский (ЖЗЛ). М., 2010.
40. Томашевский «Литература – производство опасное...». М. Зощенко: Жизнь, творчество, судьба. М., 2004.
41. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Молодцова Майя Михайловна, канд. искусствоведения, профессор
Некрасова Инна Анатольевна, канд. искусствоведения, профессор
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент
Ефимова Ирина Анатольевна, канд. искусствоведения, преподаватель

Рецензенты:

Маркарян Надежда Александровна, докт. искусствоведения, профессор
Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Юрьев Андрей Алексеевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-11/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежного театра
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

1) общекультурные компетенции:

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

2) профессиональная компетенция:

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16);

3) профессионально-специализированные компетенции:

«Артист драматического театра и кино»:

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4);

«Артист музыкального театра»:

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4);

«Артист театра кукол»:

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4);

«Артист эстрады»:

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся зарубежных и отечественных мастеров эстрады (ПСК-4.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	10	118	8 / 288	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	-	8	0,5 / 18	-
	2 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 40 час.	10	238	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Античный театр

Тема 1.1. Театр Древней Греции

Происхождение древнегреческого театра. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики (конец VI – V вв. до н.э.). Греко-персидские войны и укрепление полисной демократии. Роль Афинского полиса в развитии театра. Культ Диониса и театр. Начало регулярной деятельности афинского театра (ок. 534 г. до н.э.). Общественное значение театра. Устройство театра, организация зрелищ. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции. Создатели античной трагедии. Трагедии Эсхила. Трагедии Софокла. Трагедии Еврипида. Учение Аристотеля о театре. «Поэтика»: категория трагического, понятия «мимесис», «катарсис». «Древняя комедия». Аристофан. Специфика комедийных представлений. Театр эллинистического периода. Общая характеристика. Изменения в древнегреческой театральной практике. Архитектура театров. Профессиональные объединения мастеров зрелищ – «умельцы Диониса». «Новая комедия». Менандр.

Тема 1.2. Театр Древнего Рима

Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики. Историко-политические особенности римского государства. Специфика мифологии. Ритуальные и праздничные игры.

Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта. Драматургия Публия Теренция. Особенности устройства спектаклей. Особенности развития театра в Древнем Риме в период кризиса Республики. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи. Трагедии Сенеки. Римские театральные сооружения и характер зрелищ. Амфитеатр Флавиев (Колизей) 80 г. Пантомима, мим, зрелища цирка.

Античные мыслители о театральном искусстве. Гораций о театре.

Раздел 2. Театр Средних веков

Тема 2.1. Театр Средних веков Западной Европы

Истоки и пути формирования Средневекового театра. Литургическая драма. Миракль.

Представление Средневековых мистерий. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.

Народный (мирской) театр и разнообразие его форм. Шутовские братства. Драматургия Адама де ла Аля. Искусство гистрионов-жонглеров. Моралите и соти. Постоянное взаимодействие религиозных и народных зрелищных форм. Фарс.

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения

Тема 3.1. Итальянский театр

Театр эпохи Возрождения. Понятие «Возрождения» («Ренессанса»). Идеологические и эстетические концепции ренессансного гуманизма как база формирования новой театральной культуры. Периодизация театральной практики в странах Западной Европы.

Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.

Лудовико Ариосто и театр. Никколо Макиавелли и театр. Пасторальная драма. Драматургия Торквато Тассо. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико. Театральная архитектура, декорационное искусство и режиссерско-сценографическая деятельность крупнейших мастеров. Деятельность Филиппо Брунеллески. Театральное творчество Леонардо да Винчи. Театральное творчество Рафаэля Санти. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте. Основные маски комедии дель арте. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози*, *Конфиденти* и др). Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Тема 3.2. Испанский театр

Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Особенности социально-политического положения Испании. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драмы. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии». Драматургия Тирсо де Молина. Эволюция драмы «золотого века». Драматургия Хуана Руиса де Аларкона. Развитие комедии характеров. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титularные» труппы. Публичные корралы (театры). Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Тема 3.3. Английский театр

Формирование и организация английского профессионального театра. Особенности социально-политического положения страны. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира. Гуманисты и театр. «Университетские умы» и театр. Драматургия Кристофера Марло. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира. «Ричард III». «Генрих IV». Образ Фальстафа в творчестве Шекспира. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой». Зрелые комедии Шекспира 1595-1600 гг. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится». «Двенадцатая ночь». Особенности трагического мироощущения. Ранние трагедии. «Ромео и Джульетта». «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру». Второй период (1601- 1608). Мрачные комедии. «Мера за меру». Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя. Особенности трагического мироощущения. «Гамлет». «Отелло». «Король Лир». «Макбет». «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика. Третий период (1609– 1613). Драмы. «Буря». Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.

Театры и актеры. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика. Творчество Ричарда Бербеда. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия. Английские пуритане против театра.

Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)

Тема 4.1. Французский театр XVII в.

Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв. Бургундский театр и его актеры. Драматургия Пьера Корнеля. Драматургия Жана Расина. Драматургия Мольера.

Мольер — актер и руководитель труппы. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)

Тема 5.1. Английский театр XVIII в.

Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии. Джон Гей и театр. Генри Филдинг и театр. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры. Творчество Дэвида Гаррика.

Тема 5.2. Французский театр XVIII в.

Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво. Вольтер и театр. Дени Дидро и театр. Бомарше и театр.

Актерское искусство Франции XVIII в. Привилегированные и ярмарочные театры.

Тема 5.3. Немецкий театр XVIII в.

Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения. Готхольд Эфраим Лессинг и театр. Иоганн Вольфганг Гёте и театр. Фридрих Шиллер и театр. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Тема 5.4. Итальянский театр XVIII в.

Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.

Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. Театральная реформа Карло Гольдони. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони. Трагедии Витторио Альфиери. Актерское искусство Италии XVIII в. Театрально-декорационное искусство и театральная архитектура Италии XVIII в.

Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.

Тема 6.1. Немецкий театр

Немецкие романтики и театр. Драматургия и театральная деятельность Людвиг Тика. Драматургия Генриха фон Клейста. Эрнст Теодор Амадей Гофман как театральный мыслитель и театральный практик. Драматургия Георга Бюхнера.

Драматургия Фридриха Геббеля. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвиг Девриента, Карла Зейдельмана. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Тема 6.2. Французский театр

Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др. Виктор Гюго и театр. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль. Творчество Фредерика-Леметра. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.

Творчество Рашели.

Тема 6.3. Английский театр

Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли. Творчество Эдмунда Кина. Театральная деятельность Чарльза Кина. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Тема 6.4. Итальянский театр

Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии. Театральная деятельность Густаво Модены. Творчество Аделаиды Ристори. Творчество Эрнесто Росси. Творчество Томмазо Сальвини.

Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.

Тема 7.1. Скандинавский театр

Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг. «Бранд». «Пер Гюнт». Мировая драма «Кесарь и гагилеянин». Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг. «Кукольный дом». «Привидения». «Росмерсхольм». Драматургия Ибсена 1890-х гг. Драматургия Кнута Гамсуна. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Тема 7.2. Французский театр

Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка. Драматургия Альфреда Жарри.

Драматургия Поля Клоделя. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Тема 7.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр

Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики. Драматургия Герхарта Гауптмана. Натурализм в немецком театре. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра. Театральная деятельность Макса Рейнхардта. Творчество Йозефа Кайнца. Творчество Александра Моисси. Театральная деятельность Георга Фукса. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Тема 7.4. Английский и ирландский театр

Идейно-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу в 1900-е – 1910-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера. Творчество Элен Терри. Творчество Генри Ирвинга. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга. Режиссерская и сценографическая деятельность. Театральная деятельность Уильяма Поула. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Тема 7.5. Итальянский театр

Основные направления в итальянском театре рубежа XIX-XX вв. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Творчество Элеоноры Дузе.

Раздел 8. Театр XX в.

Тема 8.1. Французский театр

Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг. Драматургия Жана Жироду. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг. Драматургия Жана Ануя.

Драматургия Жан-Поля Сартра. Драматургия Альбера Камю. Драматургия Эжена Ионеско. Драматургия Сэмюэля Беккета. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабала.

Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати). Творчество Антонена Арто. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральные фестивали. Творчество Марселя Марсо. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Тема 8.2. Английский театр

Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).

Драматургия «рассерженных». «Абсурдизм» в английской драматургии. Крупнейшие английские театры XX в. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. Крупнейшие английские режиссеры XX в. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Тема 8.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр

Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры. Драматургия и театральная деятельность Эрвина Пискатора. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры. Театральная деятельность Густава Грюндгенса. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР). Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ). Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в.

Тема 8.4. Итальянский театр

Особенности развития итальянского театра 1-й половины XX в. Луиджи Пиранделло и театр. Эдуардо де Филиппо и театр. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в.

Тема 8.5. Испанский театр

Испанская драматургия XX века. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка. Сценическое искусство Испании XX века. Актерская и режиссерская деятельность Маргариты Ксиргу. Режиссерская деятельность Грегорио Сьерра и Риваса Черифа.

Тема 8.6 Театр США

Основные тенденции развития 1-й половины XX в. Юджин О'Нил и театр. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги. Драматургия Теннесси Уильямса. Театр США 1960-х гг. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10	-	-	9	-	-	-	-	4	-	-	18
Тема 1.1	6	-	-		-	-	-	-		-	-	
Тема 1.2	4	-	-		-	-	-	-		-	-	
Раздел 2	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	10
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-	-		-	-	
Раздел 3	18	-	-	15	-	-	-	-	4	-	-	26
Тема 3.1	6	-	-		-	-	-	-		-	-	
Тема 3.2	6	-	-		-	-	-	-		-	-	

Тема 3.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 4	4	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	12
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Раздел 5	14	-	-	16	-	-	-	-	4	-	-	34
Тема 5.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	24	-	-	18	-	-	-	-	4	-	-	36
Тема 6.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	6	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	6	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	6	-	-		-	-	-					
Раздел 7	46	-	-	24	-	-	-	-	8	-	-	46
Тема 7.1	10	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	12	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	10	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	10	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 8	42	-	-	28	-	-	-	-	12	-	-	56
Тема 8.1	16	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	8	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	8	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	4	-	-		-	-	-					
Всего	160	-	-	118	-	-	-	-	40	-	-	238
<i>Консульт.</i>		10		-				-	10			-
ВСЕГО		288							288			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену (1 семестр очная форма обучения; 2 семестр заочная форма обучения):

Театр Древней Греции:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральные хор и актерское искусство в Древней Греции.

4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:

1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.

1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
8. Театральное творчество Рафаэля Санцио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози, Конфиденти* и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.

2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Гирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титულлярные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к зачету (2 семестр очная форма обучения; 3 семестр заочная форма обучения):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.

2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к экзамену (3 семестр очная форма обучения; 4 семестр заочная форма обучения):

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвиг Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.

6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвиг Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ристори.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к зачету (4 семестр очная форма обучения; 5 семестр заочная форма обучения):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.

10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингейнском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идеино-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.
10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвилл-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.

17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.

1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрмете Новели и Эрмете Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Вопросы к экзамену (5 семестр очная форма обучения; 6 семестр заочная форма обучения):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.).
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.

3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.

7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)

Квинт **Гораций Флакк.** Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.

Софокл. Антигона. Эдип-царь

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.

Аристофан. Ахарняне. Облака. Всадники. Лягушки.

Менандр. Третьейский суд.

Тит Макций **Плавт.** Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.

Публий **Теренций Афр.** Братья. Евнух.

Луций Анней **Сенека.** Медея. Федра.

(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.

Анненский И. История античной драмы. Курс лекций. СПб, 2003

Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967

Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)

Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.

Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.

Головня В.В. История античного театра. М., 1972.

Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.

Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)

Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).

Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.

Тахо–Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.

Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.

Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.

Фрейденберг О.М. Миф и театр. М., 1988.

Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)

Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)

Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)

Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).
Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952
или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981
Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

Театр средневековья. Раздел II Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).

Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.

Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

Анджело **Беолько**. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)

Фламинио **Скала**. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн. **Дживелегов А.К.** Итальянская народная комедия. М., 1954.)

Базилио **Локателли**. Игра в приму (там же)

Лудовико **Ариосто**. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)

Бернардо **Довици** (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)

Джордано **Бруно**. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)

Никколо **Макиавелли**. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

Лопе де **Руэда**. Оливы (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)

Мигель де **Сервантес** Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера

Лопе де **Вега**. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи. Девушка с кувшином.

Тирсо де **Молина**. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны. Благочестивая Марта

Хуан Руис де **Аларкон**. Сомнительная правда

Педро **Кальдерон** де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)

Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер **Марло**. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей Трагическая история доктора Фауста.

Уильям **Шекспир**. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.

Бен **Джонсон**. Вольпоне.

Френсис **Бомонт**, Джон **Флетчер**. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)

Томас **Гейвуд**. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.

Джон **Уэбстер**. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)

Филип **Мессинджер**. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).

Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.

Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).

Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965. 2-е изд. М., 2006.

Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.

Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.

Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.

Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962

Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973

Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.

Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.

Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.

Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.

Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.

Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М., 1960.

- Мицц. Н. В.** Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.
- Молодцова М.М.** Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.
- Морозов М.М.** Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.
- Парфенов А.Т.** Кристофер Марло. М., 1964.
- Пинский Л.Е.** Шекспир. Л., 1971.
- Пинский Л.Е.** Магистральный сюжет. М., 1989.
- Ромм А.С.** Бен Джонсон. Л.; М., 1958.
- Силюнас В.** Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
- Силюнас В.** Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
- Чернова А.** Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
- Шведов Ю.Ф.** Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
- Шенбаум С.** Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

- Корнель П.** Сид. Гораций. Родогуна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).
- Расин Ж.** Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).
- Мольер Ж.-Б.** Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле. Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.
- Вондел Й.** Люцифер // Вондел Йост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.

- Конгрив У.** Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.
- Фаркер Д.** Офицер-вербовщик // Там же.
- Лилло Дж.** Лондонский купец, или история Джорджа Барнвеля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
- Филдинг Г.** Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .
- Гей Дж.** Опера нищего.
- Голдсмит О.** Ночь ошибок.
- Шеридан Р.-Б.** Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

- Реньяр Ж.-Ф.** Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.
- Лесажа А.-Р.** Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.
- Мариво П.** Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.
- Вольтер Ф.-М.** Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).
- Дидро Д.** Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.
- Седен М.** Философ, сам того не зная // Там же.
- Мерсье Л.-С.** Неимущие // Там же. Т.2.
- Руссо Ж.-Ж.** Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.
- Седен М.** Философ, сам того не зная // Там же.
- Мерсье Л.-С.** Тачка уксусника // Там же.

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.

Клингнер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.

Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиво. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).

Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).

Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.

Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).

Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).

Альфиери В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.

Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).

Корнель П. Рассуждение о трагедии.

Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»

Скалигер Ю.Ц. Поэтика.Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.

Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.

Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)

Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламбуру о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).

Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).

Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.

Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.

Шиллер Ф. О трагическом искусстве.Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.

Альфиери В.Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.

Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)

Гольдони К. Мемуары. М., 1933.

Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи

- Аникст А.А.** Творческий путь Гёте. М., 1989.
- Аникст А.А.** Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
- Аникст А.А.** «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
- Аникст А.А.** Дидро и французский театр XVIII в. // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
- Асмус В.Ф.** Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
- Барт Р.** О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Берковский Н.Я.** Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962.
- Бордонов Ж.** Мольер. М., 1983.
- Бояджиев Г.Н.** Мольер. М., 1967.
- Вильмонт Н.Н.** Гёте. М., 1959.
- Гвоздев А.А.** От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
- Грандель Ф.** Бомарше. М., 1985.
- Державин К. Н.** Вольтер. М., 1946.
- Жирмунская Н.А.** Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
- Жан Расин:** 350 лет со дня рождения. М., 1989.
- Кадышев В.** Расин. М., 1990.
- Кагарлицкий Ю.И.** Шекспир и Вольтер. М., 1980.
- Кагарлицкий Ю.И.** Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
- Кагарлицкий Ю.И.** Театр на века. М., 1987.
- Кагарлицкий Ю. И.** Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
- Карская Т.Я.** Французский ярмарочный театр. М., 1948.
- Костелянец Б.О.** Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
- Костелянец Б.О.** Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
- Ланштейн П.** Жизнь Шиллера. М., 1984.
- Левбарг Л.А.** Мерсье. Л.; М., 1960.
- Левбарг Л. А.** Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
- Лессинг и современность:** Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
- Менцель Г.В.** Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
- Минц Н.В.** Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
- Михайлов А.** Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.
- Мокульский С.С.** Мольер. М., 1936.
- Мокульский С.С.** Расин. М., 1940.
- Молодцова М.М.** Карло Гольдони. СПб, 2009.
- Момджан Х.Н.** Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
- Монгрёдьен Ж.** Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
- Полякова Н.** Шрёдер. М., 1987.
- Реизов В.Г.** Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
- Роджерс П.** Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
- Рыкова Н.Я.** Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
- Сахновская-Панкеева А.В.** Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
- Ступников И.В.** Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.

- Ступников И.В.** Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны.
 (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридлендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

- Людвиг **Тик.** Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)
 Фридрих **Гёльдерлин** . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.
 Генрих фон **Клейст.** Разбитый кувшин Принц Гомбургский
 Э.Т.А. **Гофман.** Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.
 Георг **Бюхнер.** Смерть Дантона. Войцек
 Карл **Гуцков.** Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа
 Фридрих **Геббель.** Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

- Мари-Жозеф **Шенье** Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
 Казимир **Делавинь** . Людовик XI. СПб, 1877.
 Виктор **Дюканж** и **Дино** . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
 Проспер **Мериме.** Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
 Виктор **Гюго.** Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
 Александр **Дюма-отец.** Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.
 Альфред де **Виньи** Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.
 Альфред де **Мюссе.** Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
 Оноре **Бальзак.** Мачеха
 Ф. **Дюмануар,** А. **Деннери.** Дон Сезар де Базан М.,1955
 Феликс **Пиа.** Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
 Эжен **Скриб.** Стакан воды
 Эжен **Лабиш.** Соломенная шляпка
 Э. **Скриб,** Э. **Легуве.** Адриенна Лекуврёр
 Александр **Дюма-сын.** Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

- Джордж Гордон **Байрон.** Манфред. Каин
 Перси Биши **Шелли.** Ченчи
 Э.Д. **Бульвер-Литтон.** Лионская красавица

Итальянские пьесы

- Паоло **Джакометти.** Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н.

Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.

Пало **Феррари** Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.

Сильвио **Пеллико**. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980

Вагнер Р. Произведение искусства будущего

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»

Стендаль. Расин и Шекспир

Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.

Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.

Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.

Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.

Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.

Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.

Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.

Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.

Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.

Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.

Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.

Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.

Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.

Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.

еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. М., 1971.

Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.

Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.

Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.

Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.

Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы

Генрик **Ибсен**. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка. Росмерсхольм. Строитель Сольнес

Бьернстjerne **Бьёрнсон**. Свыше наших сил (часть 1)

Кнут **Гамсун**. У врат царства. Драма тжизни.

Август **Стриндберг**. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

Эдмон **Ростан**. Сирано де Бержерак

Морис **Метерлинк**. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица

Эмиль **Верхарн** Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.

Анри **Бек**. Парижанка. М., 1910.

Оскар **Мирбо**. Нажива. М., 1941.

Анатоль **Франс**. Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.

Поль **Верлен** Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Альфред **Жарри**. Убю-король (по изд: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)

Поль **Клодель**. Благая весть Марии (СПб, 2006.) "Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

Герхард **Гауптман**. Одинокие. Потонувший колокол. Ткачи. Возчик Геншель. Крысы. Перед заходом солнца

Франк **Ведекинд**. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)

Гуго фон **Гофмансталь**. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)

Артур **Шницлер**. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)

Герман **Зудерман** Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар **Уайльд**. Саломея. Идеальный муж

Бернард **Шоу**. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра. Человек и сверхчеловек. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).

Джон **Голсуорси** Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер **Йейтс**. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.

Уильям Батлер **Йейтс**. У ястребиного источника // Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.

Джон Миллингтон **Синг**. Удалой молодец – гордость Запада.

Грегори А. На восходе луны // Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни **Верга** Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.

Габриеле **Д'Аннунцио** Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909.

- Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

- Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.
Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

- Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгадт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX – XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.
2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

- Антология французского сюрреализма. М., 1994.
- Арто А.** Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
- Барро Ж.-Л.** Размышления о театре. М., 1959.
- Барро Ж.-Л.** Воспоминания для будущего. М., 1979.
- Блок Ж.Р.** Ответственность таланта. М., 1984.
- Вилар Ж.** О театральной традиции. М., 1956.
- Вилар Ж.** Хроника в форме романа. М., 1999.
- Декру Э.** Слово о миме. Архангельск, 1992.
- Дюллен Ш.** Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
- Жемье Ф.** Мысли о театре. М., 1960.
- Жуве Л.** Мысли о театре. М., 1960.
- Ионеско Э.** Противоядия. М., 1992.
- Как всегда - об авангарде. М., 1992.
- Камю А.** Творчество и свобода. М., 1990.
- Филип А.** Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

- Брук П.** Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
- Брук П.** Блуждающая точка. М., 1996.
- Брук П.** Нити времени. М., 2005
- Гилгуд Д.** На сцене и за кулисами. Л., 1969.
- Редгейв М.** Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

- Брехт Б.** Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
- Вайс П.** Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
- Винтерштейн Э.** Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
- Пискач Э.** Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

- Барба Э.** Бумажное каное. СПб, 2008
- Бене К.** Театр без спектакля. СПб; М., 1990.
- Висконти Л.** Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.
- Грасси П.** Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.

Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.

Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.

Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.

Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.

Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.

Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.

Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.

Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.

Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).

Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.

Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «time rig». СПб, 2008.

Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.

Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.

Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.

Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.

Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.

Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002

Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.

Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.

- Ковалев Ю.В.** Пол Скофилд. Л., 1970.
Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.
Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
Ряполова В. У.Б. Иейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.
Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.
Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969
Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.
Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йейтса. М., 1986.
Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.
Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

- Варгафтик Е.С.** Елена Вайгель. Л., 1976.
Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.
Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
Коган Э.А. Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.
Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.
Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.
Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
 Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
 Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр

- Агапова Л.А.** Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.
Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

- Бояджиев Г.Н.** Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

- Матяш Н.** Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.
Силюнас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

- Аникст А., Бояджиев Г.** Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная. Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора // Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия // Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма // Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея // Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.

- Ступников И.В.** Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.
Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.
Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

- Арто А.** Кровавой фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Грудь Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.
Витрак Р. Тайны любви // Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра //Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.
Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.
Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.
Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.
Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.
Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями//Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.
Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.
Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.
Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.
Адамов А. Весна 71. М., 1968.
Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.
Беккет С. Счастливые дни // там же
Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.
Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.
Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.
Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.
Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.
Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.
Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.
Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.
Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

- Мюэм С.** Круг // Мюэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.
Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.
Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.
Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.
Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.
Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.
Дилени Ш. Вкус меда // Там же.
Болт Д. Человек для любой поры // Там же.
Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006

- Пинтер Г.** Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.
Килги Дж. Милый лжец. М., 1963.
Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М., 1971.
Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. М., 2006
Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008
О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.
Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.
Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

- Кайзер Г.** Газ. М.; Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.
Борхерт В. Снаружи перед дверью // Борхерт В. Избранное. М., 1977.
Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.
Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.
Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.; М., 1960.
Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное трупной психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.
Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штригтматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.
Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.
Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.
Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

- Пиранделло Л.** Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.

Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.

Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. М., 1973.

Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.

Вивиани Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. М., 1962.

Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.

Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1. М., 1973.

Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.

Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.

Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы

О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.

О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.

О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т. Уильямс. Пьесы. М., 1985.

Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.

Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.

Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.

Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.

Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.

Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.

Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.

Хейворд Д. и Д. Порти и Бесс. Л.;М., 1961.

Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.

Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.

Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.

Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.

Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)

Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.

Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.

Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.

Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.

Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.

Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.

Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.

Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.

Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.

Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.

Американские театральные миниатюры. Л., 1960.

Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.

Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Пригожина Лариса Георгиевна, канд. искусствоведения, профессор
Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор
Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент
Цимбалова Светлана Илларионовна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензенты:

Барбой Юрий Михайлович, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ
Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История русского театра
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

- 1) общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- 2) профессиональная компетенция:
умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16);
- 3) профессионально-специализированные компетенции:
«Артист драматического театра и кино»:
умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4);
«Артист музыкального театра»:
умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4);
«Артист театра кукол»:
владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4);
«Артист эстрады»:
умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся зарубежных и отечественных мастеров эстрады (ПСК-4.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во

взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История музыки».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов.	2	10	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	8	52	6 / 216	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	4 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	5 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	6 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 40 час.	8	168	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. От истоков до середины XIX века

Тема 1.1. Театральные элементы в русской народной культуре.

Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Ряжение и маскирование в обряде. Трансформация обряда в игрище, игру-представление. «Проводы Масленицы», «Кострома», «Игумен» - сочетание обрядовых и театральных элементов.

Скоморохи. Первое упоминание в летописях, изображение на фресках (XI в.). Гипотезы о происхождении скоморохов. Разнородность и многожанровость скоморошьего репертуара: игра на музыкальных инструментах, пантомимическое и акробатическое искусство, разыгрывание сатирических сценок-скоморошин, кукольные игры, дрессировка животных и т. д. «Сборник Кирши Данилова» — отражение тематики песенного репертуара скоморохов. Отношение светской и церковной властей к скоморошеству. Участие скоморохов в литургической драме. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648 г.).

Устная народная драма. Ее сюжеты, жанры и художественные особенности. «Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан», «Комедия о Петрушке» — характер и специфика исполнения.

Тема 1.2. Создание театра при дворе Алексея Михайловича

Исторические предпосылки возникновения придворного театра. Развлечения и зрелища при дворе. Потешные палаты. Знакомство с западноевропейской театральной культурой по донесениям русских посланников. Неудачные попытки приглашения иностранных трупп. Роль Посольского приказа и его главы — А. С. Матвеева в создании придворного театра. Строительство «Комедийной хоромины» в селе Преображенском. Деятельность И.-Г. Грегори — автора и постановщика «Артаксерксова действия» (1672 г.). Сюжет и структурные особенности пьесы. Сведения о первом представлении «Артаксерксова действия». Репертуар придворного театра. Библейские, «исторические» и мифологические сюжеты. Жанры. Деятельность С. Чижинского. Указ об обучении русских актеров.

Тема 1.3. Школьный театр

Западноевропейский школьный театр и пути его проникновения в Россию. Школьный театр при Киево-могилянской духовной академии. Драматургия Симеона Полоцкого (1629–1680). Театр Славяно-греко-латинской академии и Хирургической школы. Светские сюжеты драматургии, их актуальность. Система аллегорий. Интермедии. Постановочные приемы. Трагедо-комедия «Владимир» (1705) Феофана Прокоповича (1681–1736) и его теория школьного театра. Распространение школьного театра в России. Его значение.

Тема 1.4. Театр городского населения

Организация театральных представлений людьми разных чинов и званий. Сочетание элементов школьного театра и фольклора. Репертуар, преобладание в нем авантюрных сюжетов, заимствованных из лубочной литературы. Композиционные особенности драматургии. Постановочные приемы и характер исполнения пьес в театре «охочих комедиантов». Его значение для развития театральной культуры в России.

Тема 1.5. Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в.

Знакомство с западноевропейскими театральными традициями. Деятельность немецкой труппы И.-Х. Кунста — О. Фюрста в Москве (1702–1706). Представления компании И. Эккенберга (1719, 1723–1724), французской ярмарочной труппы (1727) в Петербурге. Итальянская опера, балет (с 1731 г.), комедия дель арте (1733–1735) при дворе Анны Иоанновны. Гастроли труппы К. Нейбер (1741 г.). Открытие танцевальной и музыкальной школ. Материалы о театре в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Тема 1.6. Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков.

Западноевропейский и русский классицизм. Влияние просветительского классицизма на А. П. Сумарокова (1717–1777). «Эпистола о стихотворстве» (1747). Драматургия Сумарокова, ее жанровые доминанты. Ранние трагедии: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750) — идейная проблематика, художественные особенности, отзывы современников. Усиление политической аллюзионности, усложнение структуры, использование новых выразительных средств в поздних трагедиях: «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1770), «Мстислав» (1774). А. П. Сумароков и трагедии В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Комедии Сумарокова. Эволюция художественных приемов. Представления пьес Сумарокова кадетами Сухопутного шляхетного корпуса. Значение деятельности Сумарокова для возникновения национального театра.

Тема 1.7. Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков

Предпосылки создания профессионального национального театра. Биографические сведения о Ф. Г. Волкове. Организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле (1750). Сведения о репертуаре, строительстве театрального помещения. Указ о доставке ярославской труппы в Петербург (1752). Формирование в Сухопутном шляхетном корпусе ядра будущей профессиональной труппы. Указ об учреждении российского публичного театра, под дирекцией А. П. Сумарокова (1756). Сведения о Волкове — театральном деятеле, актере, постановщике. Положение театра в первые годы существования.

Тема 1.8. Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в.

Создание публичного театра при Московском университете. Появление частных театров в Москве и Петербурге. Строительство театральных помещений для придворных спектаклей. Крепостные театры.

Кризис театральной эстетики классицизма. Теоретические взгляды и драматургия В. И. Лукина (1737–1794). Переложение «на русские нравы» иностранных пьес. Сочетание патетических и комических элементов, создание «фона» второстепенных персонажей.

Драматургия Д. И. Фонвизина (1745–1792). Начало творческого пути: перевод трагедии Вольтера «Альзира, или Американцы» (1762). Комедия «Корион» (1764). Влияние театральных идей В. И. Лукина. «Ранний “Недоросль”» и просветительская тема воспитания. Приемы создания бытовой атмосферы. «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1781). Замысел и

воплощение. Образы комедий, их типажность. Особенности конфликта. Постановки «Недоросля» в Петербурге (1782) и Москве (1783).

Усиление политической проблематики в драматургии конца XVIII в. Антитираническая направленность трагедий «Сорена и Замир» (1784) Н. П. Николева (1758–1815), «Владимир и Ярополк» (1772), «Рослав» (1783) Я. Б. Княжнина (1740–1791). Драматургическая полемика Княжнина с Екатериной II в трагедии «Вадим Новгородский» (1789). Сатирическое изображение института государственного судопроизводства в комедии В. В. Капниста (1757–1823) «Ябеда» (1796).

Комическая опера. Художественные средства комической оперы как сценического жанра. Обращение к фольклору и народной песне как основе драматургического произведения, сочетающего «острое от эпиграммы» и «нечто от оды». «Анюта» (1772) М. И. Попова (1741–1790). Руссоистские мотивы. Особенности конфликта. Новые темы и герои. Комические оперы А. О. Аблесимова (1742–1783), Н. П. Николева, М. А. Матинского (1750–1820?), Я. Б. Княжнина. Значение комической оперы для развития актерского искусства.

Сентиментальная драма рубежа XVIII – XIX вв. Сентиментализм как литературное направление. «Бедная Лиза» (1795) Н. М. Карамзина. Отражение сентименталистских тенденций в драматургии П. А. Плавильщикова (1760–1812) и Н. И. Ильина (1777–1823). Драматургия А. Коцебу в репертуаре русского театра. Драматургические приемы и средства сценической выразительности.

Тема 1.9. Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков

Основные направления развития национального актерского искусства. Каноны классицизма и требование новых подходов, предъявляемое развитием драматургии. Творчество И. А. Дмитревского (1734–1821), Я. Д. Шуйского (?–1806), П. А. Плавильщикова (1760–1812), Я. Е. Шушерина (1753–1813). Тип спектакля. Решение сценического пространства и создание сценической атмосферы в декорационном оформлении П. Г. Гонзаго (1751–1831). Архитектура театральных зданий.

Тема 1.10. Трагедия первой четверти XIX века

Драматургия В. А. Озерова (1769–1816). Начало творческого пути. Влияние Я. Б. Княжнина. «Ярополк и Олег» (1798) — традиционная для классицизма трактовка исторического сюжета. «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807) — черты неоклассицизма. Значение женских образов. Своеобразие трагического конфликта. Система аллюзий. Постановка озеровских трагедий. Отношение современников.

Театральная теория и практика «архаистов и новаторов». Трагедии П. А. Катенина (1792–1853), В. К. Кюхельбекера (1797–1846). Трактовка античных сюжетов. Историческая тематика трагедий М. В. Крюковского (1781–1811), А. Н. Грузинцова (1779–1819?), С. Н. Глинки (1776–1847). Трагедия в театральном репертуаре первой четверти XIX в.

Тема 1.11. Актерское искусство первой четверти XIX века

А. С. Яковлев (1773–1817). Биографические сведения. Этапы творчества. Начало творческого пути. Роли в классицистских трагедиях и драмах А. Коцебу. Разрушение классицистских канонов. Проблема естественности. Центральные роли в трагедиях В. А. Озерова. Яковлев в трагедиях Шекспира и Шиллера. Характер исполнения и сценические приемы. Отзывы современников.

Е. С. Семенова (1786–1849). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и Н. И. Гнедича в творческом становлении актрисы. Партнерство с А. С. Яковлевым. Роли в трагедиях В. А. Озерова, Ж. Расина, Вольтера. Соперничество с М.-Ж. Жорж.

Тема 1.12. Комедия первой четверти XIX века

Круг тем и проблематика комедиографии. Элементы литературной и художественной полемики, отражение современной исторической ситуации, внимание к бытовому фону, разработка характеров.

И. А. Крылов (1769–1844). Театрально-критические работы в журналах «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Ранние комические оперы. Пародирование драматургических принципов классицизма в шутотрагедии «Трумф» (1800). Характер интриги и образы слуг в комедиях «Пирог» (1801), «Модная лавка» (1806), «Урок дочкам» (1807).

А. А. Шаховской (1777–1846), аспекты его театральной деятельности. Жанровое многообразие драматургии. Разработка бытовой тематики в комедиях «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808), «Пустодомы» (1819). Литературно-полемиическая направленность комедий «Новый Стерн» (1805) и «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815). Их восприятие современниками.

Н. И. Хмельницкий (1791–1845). Создание вариаций на заимствованные сюжеты. Превалирующее значение любовной интриги и основные мотивы комедий. «Говорун» (1817), «Воздушные замки» (1818). Мастерство построения диалога и стихотворной формы.

А. С. Грибоедов (1795–1829). Биографические сведения. Ранние драматические переводы и переделки. История создания комедии «Горе от ума» (1824). Смысл использования поэтики классицизма. Философский план комедии. Образы персонажей. Язык комедии. Сценическая история. Нереализованные планы трагедий. План драмы «1812 год».

Тема 1.13. А. С. Пушкин (1799–1837) и театр

Зрительский опыт и театральное окружение. Споры о путях развития сценического искусства конца 1810-х — начала 1820-х гг. и статья А. С. Пушкина «Мои замечания об русском театре». Назначение драмы. Анализ основных драматургических систем. Расин и Шекспир. Проблема характера в классицизме и романтизме. «Законы драмы шекспировой» и требования к драматическому писателю. Ранние драматургические замыслы.

«*Борис Годунов*» (1825). Исторические источники и проблема историзма. Структура трагедии. Конфликт. Центральные образы. Драматургические приемы и средства выразительности. Отношение к трагедии современников. Сценическая судьба. Значение для развития исторической трагедии.

«*Маленькие трагедии*» (1830). Источники и особенности формы. Проблематика. Социально-исторический, эстетический, этический и философский аспекты тетралогии. Динамика развития действия. Художественные средства. Постановки «Моцарта и Сальери» (1832, 1840), «Каменного гостя» (1847), «Скупого рыцаря» (1852).

«*Русалка*» (1829–1832), «*Сцены из рыцарских времен*» (1835). Поиск новых форм развития драмы. Обращение к композиционным принципам сказочного сюжета. Природа конфликта. Основные персонажи. Лиризм «Русалки» и эпичность «Сцен из рыцарских времен». Роль фантастических элементов. Закономерность незавершенности.

Сюжеты пушкинских произведений в репертуаре второй четверти XIX в.

Тема 1.14. Театр второй четверти XIX века

Русское общество после поражения восстания декабристов. Идеологические основы российской государственности и художественная практика. Цензурный устав 1828 г., закрепляющий положение о двойной цензуре драматических произведений. Монополизация театрального дела в столицах. Организационные перемены в сфере театра. Репертуарная политика. Постановки пьес Н. В. Кукольника (1809–1868) и Н. А. Полевого (1796–1846). Западноевропейская трагедия и мелодрама на сцене.

Тема 1.15. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841)

Влияние Дж.-Г. Байрона и Ф. Шиллера. Основные мотивы лермонтовской драматургии, «Испанцы» (1830), «Люди и страсти» (1830), «Станный человек» (1831), «Два брата» (1836). Противостояние естественного героя и неестественного мира. Эволюция романтического героя. Мелодраматические черты.

«*Маскарад*» (1835–1836). Идеино-философская проблематика. Место в контексте поэтического творчества. Наполнение актуальным смыслом категорий добра и зла. Образы персонажей. Демонизм Арбенина. Значение фигуры Неизвестного. Интрига и развитие

действия. Театральность драмы. Редакции «Маскарада», их цензурная судьба. Постановка сцен из «Маскарада» (1852).

Тема 1.16. Трагические актеры второй четверти XIX века

П. С. Мочалов (1800–1848). Биографические сведения. Этапы творчества. Дебют в озеровской драматургии (1817), разнородность исполняемых ролей в начале пути. Романтическая высота мелодраматических ролей. Барон Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу), Жорж Жермани («Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и Дино), Кин («Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма). Сценическая трактовка шиллеровских и шекспировских образов. Исполнение роли *Гамлета* (1836). Современники о Мочалове. Мочалов и Каратыгин.

В. А. Каратыгин (1802–1853). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и П. А. Катенина в творческом становлении актера. Полемика вокруг дебютов Каратыгина (1820), Диапазон ролей. Исторические персонажи в его исполнении: Велизарий («Велизарий» Э. Шенка), Людовик XI («Заколдованный дом» И. Ауфенберга), Пожарский («Рука всевышнего отечество спасла» Н. В. Кукольника), Прокофий Ляпунов («Смерть Ляпунова» А. А. Гедеонова). Роли в шиллеровском и шекспировском репертуаре. Эволюция сценических приемов. В. Г. Белинский о Каратыгине.

Тема 1.17. Русский водевиль

Происхождение и специфика жанра. Этапы бытования на русской сцене. Характерные особенности русского водевиля 1810-х — 1820-х гг. Водевили А. А. Шаховского и А. И. Писарева (1803–1828). Расцвет водевиля в 1830-х — 1840-х гг. Злободневность тематики, драматургические приемы, сценичность. Водевили Д. Т. Ленского (1805–1860), П. А. Каратыгина (1805–1879), Ф. А. Кони (1809–1879). Движение жанра и общее направление литературы. Водевиль и цензура. Размывание жанровых границ в конце 1840-х — начале 1850-х гг. Исчезновение куплета. «Осенняя скука» (1848) Н. А. Некрасова. Значение жанра водевиля для актерского искусства.

Тема 1.18. Актеры водевиля

Н. О. Дюр (1807–1839). Биографические сведения. Музыкальная одаренность и сценические данные. Метод работы над ролью. Исполнение куплета. Искусство внешней и внутренней трансформации в ролях Жовиала («Стряпчий под столом» Д. Т. Ленского), Фрейтага («Девушка-гусар» Ф. А. Кони), Макара Губкина («Студент, артист, хорист и аферист» Ф. А. Кони). Драматические роли: Молчалин («Горе от ума»), Хлестаков («Ревизор»). Критический отзыв Н. В. Гоголя о Дюре — Хлестакове.

В. Н. Асенкова (1817–1841). Биографические сведения. Особенности актерского дарования. Ловкость, изящество манер, искрометная веселость и непосредственность в ролях инженио: Лизы («Знакомые незнакомцы» П. А. Каратыгина), Аннеты («Студент, артист, хорист и аферист» Ф. А. Кони); чувство меры, отсутствие фривольности в ролях травестийного репертуара: Юлий де Креки («Полковник старых времен» Мельвиля), Лелев («Гусарская стоянка, или Плата тою же монетою» В. И. Орлова), Габриэль («Девушка-гусар» Ф. А. Кони). Многогранность таланта. Исполнение ролей в комедии, драме и трагедии.

В. И. Живокини (1805–1874). Биографические сведения. Внешние данные. Органичность существования на сцене. Импровизационность творчества. Специфика создания актером водевильного образа. Речевая манера и использование мимических средств. Приемы буффонады. Взаимодействие с публикой. Исполнение ролей Жовиала («Стряпчий под столом» Д. Т. Ленского), Мордашева («Аз и ферт» П. С. Федорова), Синичкина («Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского). Живокини в комедиях Мольера и Шекспира, в русском комедийном репертуаре.

Тема 1.19. Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр

Юношеские театральные впечатления, участие в любительских представлениях нежинского лицея. Театральная атмосфера и театральные знакомства в Петербурге. Выработка театральнo-эстетических взглядов. Критика современного репертуара. Значение и

предмет современной «общественной комедии». Ее архитектурные принципы. Проблемы ее воплощения на сцене.

Драматургия Н. В. Гоголя. Театральность малороссийских повестей. Замысел комедии «Владимир третьей степени» (1833). Связь замысла с петербургскими повестями. История создания «Ревизора» (1836). Особенности композиции. Образная система комедии. Городничий и Хлестаков. Принципиальность пустоты и наивности Хлестакова. Немая сцена. Редакции «Ревизора». Первые постановки комедии в Петербурге и Москве (1836). Отношение к ним Гоголя. «Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Приемы и средства драматургической выразительности. Воплощение комедий на сцене. Обращение театра к сюжетам прозаических произведений Гоголя.

Тема 1.20. Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883)

Начало творческого пути — романтическая поэма «Стено» (1834) и автопародирующая ее комедия «Неосторожность» (1843). Отношение Тургенева к современному репертуару. Формы тургеневской драматургии. Особенности драматургического письма, проблема сценичности. Влияние «натуральной школы»: сцены «Безденежье» (1845), комедии «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1849). Поэтика «мариводажа» в комедиях «Где тонко там и рвется» (1847), «Провинциалка» (1850). «Месяц в деревне» (1850). Разработка драматического сюжета. Психологическая углубленность персонажей. Методы создания атмосферы действия. Сценическая судьба тургеневской драматургии.

Раздел 2. Вторая половина XIX века

Тема 2.1. Актерское искусство в России в середине XIX века.

М. С. Щепкин (1788–1863). Биографические сведения. Начало творческого пути, Щепкин в провинциальном театре. Дебют в Москве (1823). Мастерство исполнения ролей в текущем репертуаре (пьесы А. А. Шаховского, М. Н. Загоскина, переводные водевили и мелодрамы). Поиски нового художественного метода: утверждение «правды» на русской сцене (А. И. Герцен).

Артистическая индивидуальность. Широта творческого диапазона. Разнообразие ролей. Создание комедийных, драматических и трагических образов. Влияние драматургии сентиментализма. Повышенная эмоциональность. Окружение Щепкина (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков).

Щепкин — Фамусов. Трудности освоения роли и ее сценическая жизнь, Щепкин и Гоголь. Городничий. Неудача в роли Подколесина («Женитьба»). Отзыв Белинского. Роли в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина (Сальери, Барон). Шекспировские роли (Шейлок, Полоний).

Демократизация трагического героя. Создание «мещанских» ролей. Трактовка роли матроса Симона (драматический водевиль Т.-М.-Ф. Соважа и Ж.-Г. Делюрье «Матрос»). Сложность духовной жизни обыкновенного человека. Мошкин («Холостяк»), Кузовкин («Нахлебник») И. С. Тургенева, Муромский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина).

Роли Щепкина в пьесах А. Н. Островского. Критическое отношение актера к его творчеству. Большое («Свои люди — сочтемся») и Любим Торцов («Бедность не порок»). Подмена социально-конкретных характеристик образом «человека вообще».

Значение реформы Щепкина. Переходный характер щепкинского реализма: сохранение в игре традиционных приемов актерской выразительности. В. Г. Белинский и А. А. Григорьев о Щепкине.

П. М. Садовский (1818–1872). Биографические сведения. Провинциальный театр. Дебют в Малом театре (1839). Критические отзывы. П. М. Садовский автор и исполнитель устных рассказов. Водевильный репертуар. Комедийные роли в пьесах Шекспира и Мольера. Трактовка Короля Лира (бенефис 1852 года). Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор»).

Глубина перевоплощения и органичная жизнь в образе. А. А. Григорьев об игре Садовского: сопоставление с Щепкиным-Городничим.

Садовский и драматургия А. Н. Островского. Широта и многообразие типов, созданных актером (30 ролей). Русаков («Не в свои сани не садись»), Беневоленский («Бедная невеста»). Трагикомическое в интерпретации образа Любима Торцова («Бедность не порок»). Создание образов «самодуров». Роли в исторических пьесах. Сценические «биографии» ролей. Внимание к бытовым подробностям и деталям.

Поддержка новаторства П. М. Садовского в современной ему критике (А. А. Григорьев). Расплюев («Свадьба Кречинского» А. В. Сухова-Кобылина) и современный репертуар. Характеристика П. М. Садовского как «серьезного комика» (П. Д. Боборькин)

А. Е. Мартынов (1816–1860). Биографические сведения. Обучение в Петербургской театральной школе. Дебют в Александринском театре (1836). Высокопрофессиональное владение искусством водевильного актера: импровизация, исполнение куплетов и танцев, трансформация. Новое прочтение водевильных ролей: отсутствие «веселости».

Предвестия в творчестве Мартынова эстетики «натуральной школы». Сочетание комизма и «патетики» (В. Г. Белинский). Роли сапожника Ганса («Заколдованный принц или переселение душ» И. Плетца), актеров Лисичкина («Дочь русского актера» П. И. Григорьева) и Синичкина («Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского).

Мольеровские роли. Трактовка образа Гарпагона («Скупой») в духе пушкинского противопоставления Мольеру Шекспира.

Формирование психологической манеры игры. Ладыжкин («Жених из долгового отделения» И. Е. Чернышева): близость гоголевской «Шинели» и образу Акакия Акакиевича. Социальная конкретность, тонкость анализа, богатство нюансов.

Мартынов и А. Н. Островский. Беневоленский («Бедная невеста»), Тит Титыч Брусков («В чужом пиру похмелье»). Тихон («Гроза») — вершина творчества Мартынова. Глубина перевоплощения в образ. Трагическое звучание роли.

Традиции А. Е. Мартынова в русском театре.

Тема 2.2. Драматургия второй половины XIX века и театр

А. Н. Островский (1823–1886) и театр. Создание русского национального репертуара. Диапазон жизненных явлений в пьесах Островского. Мироощущение писателя. Драматизм национального самосознания. Религиозность Островского. Эволюция религиозных тем и мотивов в его творчестве. Многообразие жанров драматических произведений: сцены, комедии, трагедии, драмы. Исторические хроники.

Периодизация творчества А. Н. Островского.

Биографические сведения. Начало литературной деятельности. «Свои люди — сочтемся» (1849). Развитие гоголевских традиций в комедии. Отсутствие положительного героя.

«Бедная невеста» (1851). Повествовательное изображение обывательской жизни. Отсутствие внешне эффектных сценических ситуаций. Сочетание драматизма и комизма. Психологическая разработанность центрального образа.

Воздействие славянофильских идей. Концепция национального характера, осмысление русской самобытности (Любим Торцов, «Бедность не порок», 1853). Обязательность моральных правил («Не в свои сани не садись», 1852; «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», 1854) и проповедь жалости и сострадания. Посрамление зла.

Восприятие театром произведений А. Н. Островского. Премьеры «Бедности не порок» в Москве и Петербурге (1854). Актерский ансамбль спектаклей. «В чужом пиру похмелье» (1855). П. М. Садовский и А. Е. Мартынов в роли Тита Титыча Брускова. Различие трактовок.

«Доходное место» (1856). Сатирическое изображение чиновничества, его групп и типов. Поиски положительного героя: образ Жадова. Нравственные убеждения и сила обстоятельств.

Первое собрание драматических произведений А. Н. Островского (1859). Статья Н. А. Добролюбова «Темное царство» (1859).

«Гроза» (1859). Вершина дореформенной драматургии Островского. Житейская и духовная многоукладность русской жизни перед лицом трагического катаклизма. Жизнь в крайнем напряжении предстоящих размежеваний и разрывов.

Образ Катерины. Религиозно-нравственная парадигма трагической вины героини. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе». Первые постановки «Грозы».

Трилогия о Бальзаминове: «Праздничный сон до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861), «За чем пойдешь — то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова», 1861). Сатира и лирика. Архетип Ивана-дурака. Простодушие и наивность героя. Сказочное полновластие случая, незаконность, веселый дух и загадочность русской жизни: «сила и правда комического представления» (А. А. Григорьев).

Драматургия А. Н. Островского в пореформенный период. Старая и новая Россия — драматический смысл исторического движения времени.

Историческая драма. Проблема соотношения индивидуальной судьбы и человеческой общности в историческом прошлом. Уроки истории в постижении законов, определяющих судьбу России. Исторические идеалы и иллюзии. «*Козьма Захарьин Минин-Сухорук*» (первая редакция — 1861, вторая — 1866). Пафос общенационального единства. Растворение личности в целостности национального бытия.

Критическое изображение современной действительности. Драматический показ быстроты и разнообразия перемен в русской жизни. Острота сюжетных поворотов. «*На всякого мудреца довольно простоты*» (1868). Жанр политической комедии. Галерея социально-психологических портретов пореформенной Москвы. Двойная мораль и карьера героя нового времени.

Размах душевных сил героев. Новая природа диалога. Открытое столкновение персонажей. «*Горячее сердце*» (1868). Абсурдный быт Калинова 1830-х годов сквозь призму нового времени. Комическая стихия пьесы, театральность и буффонада действия. Песенно-лирический склад образа Параша, ее независимость и своеволие.

Драматургия А. Н. Островского 1870-х — первой половины 1880-х годов. Новые темы и жанры.

«*Снегурочка*» (1873). Стихотворная драма в творчестве Островского. Философско-религиозные аспекты «весенней сказки». Народная утопия счастливого сказочного царства. Поэзия природы и любви. Фольклорные мотивы.

Острота жанровых разворотов конфликта оскудевающего дворянства и наступающей буржуазии. «*Бешеные деньги*» (1870). «Бюджет» любовной истории. Новизна психологической характеристики центрального героя. «*Волки и овцы*» (1875). Сплав комедии нравов с комедией интриги. Варианты буржуазной предприимчивости в стане помещного дворянства.

Тема театра в драматургии Островского. Мир театра и театр жизни. «*Лес*» (1870). Высокий стиль комедии и контрастность жанровых перепадов. Сплав сатиры и лирики. Двуплановость построения действия. Многозначность образа леса. Фигуры актеров. «*Таланты и поклонники*» (1881). Дилемма Негиной: самоосуществление таланта и нравственный императив. Лирическая характеристика центрального образа, «*Без вины виноватые*» (1884). Жанр мелодрамы. Мир кулис. Сценическая эффектность центральной роли.

Поздний Островский. «Новый сорт моих произведений».

«*Бесприданница*» (1878). Музыкальное течение действия. Многоголосье контрастных тем. Поэзия недосказанного и пленительная женственность, неординарность натуры героини. Унижение и уничтожение любви.

«Авторская режиссура» А. Н. Островского. «Внутренняя режиссура» пьесы. Теоретическое осмысление театрального процесса. Противоречивость театральной практики А. Н. Островского: углубление и расширение «застольного» периода репетиций,

«интонационная режиссура». Их значимость в первый период творчества и ограниченность сугубо литературного подхода к спектаклю в конце 1870-х — 1880-х гг.

Значение репертуара А. Н. Островского для русского театра.

Тема 2.3. Драматургия А. К. Толстого (1817–1875)

Биографические сведения. Начало литературной деятельности. Создание совместно с братьями В. М. и А. М. Жемчужниковыми образа Козьмы Пруткова. Обращение к драматургии. Литературная пародия «Фантазия» (1851).

Творческая позиция А. К. Толстого в 1860–1870-е годы. Концепция русской истории. Сатирическая интерпретация ее в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868). История России как история борьбы боярства против самодержавия. *Драматическая трилогия*: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870). Гибельность пути к самодержавной власти. Типы человеческих и политических отношений и способы правления государством. Образы российских монархов.

Специфика отношения А. К. Толстого к историческим источникам. Проблема историзма. Взгляды А. К. Толстого на историческую драму в его постановочных «Проектах» первой (1866) и второй (1868) частей трилогии. Постановка «Смерти Иоанна Грозного» в Александринском театре (1867, «боярский спектакль»). Создание историко-археологического постановочного стиля.

Морально-психологическая характеристика персонажей. Смена представлений о трагическом герое.

Цензурные запреты. Неоконченная драма «Посадник» (1870–1875). А. К. Толстой и развитие исторической драмы 1860-х: Л. А. Мей (1822–1862), Н. А. Чаев (1824–1914), И. В. Шпажинский (1848–1917). Разнообразие подходов. Популярность исторических спектаклей, их место в репертуаре.

Тема 2.4. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр

Биографические сведения. Деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина как театрального критика. Статьи о театре и драматургии. Театральные темы в художественной прозе и публицистике. Инсценировки прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина («Губернские очерки»: «Первый рассказ подьячего», «Госпожа Музовкина», «Провинциальные оригиналы» и др.).

Комедия «Смерть Пазухина» (1857) Купеческая Россия как «царство смерти». Торжество порока и отсутствие добродетели. Отход М. Е. Салтыкова-Щедрина от принципов «натуральной школы». Цензурный запрет.

Драматическая сатира «Тени» (1862–1865). Смысл названия пьесы. Разрушительная сила среды. Торжество всемогущего расчета. «Трансформировавшаяся мораль» эпохи «великих реформ». Клаверов — герой нового поколения «порепорченной России». Пессимизм взгляда М. Е. Салтыкова-Щедрина на возможность общественных перемен и нравственного возрождения.

Своеобразие драматургической структуры пьес М. Е. Салтыкова-Щедрина. Значение внесценических персонажей.

Тема 2.5. Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903)

Биографические сведения. Влияние Г.-В.-Ф. Гегеля на формирование философских взглядов писателя. Гоголевская традиция и своеобразие художественного метода А. В. Сухово-Кобылина.

Драматическая трилогия: «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1868).

«Свадьба Кречинского». Традиция хорошо сделанной пьесы. Мастерство интриги и эффектность сценических ситуаций. Стремительность действия. Ритмическая структура слова и композиции. Герой-авантюрист в системе патриархальных ценностей. Романтическая прокладка образа Кречинского. Расплюев и расплюевщина.

«Дело». Автобиографический план драмы: «из самой реальной жизни с кровью вырванное дело». Структурно-жанровое взаимодействие двух сюжетных линий. Человек и

государственная машина. Гротесковая иерархия ее отлаженных частей — «начальства», «силы», «подчиненности» и функция Муромских — «ничтожества, или частные лица». Гневно-саркастический пафос драмы. Афористическая точность языковых характеристик.

«Смерть Тарелкина». Гротесковые формы «комедии-шутки». Новаторское преломление сценической традиции фарса. Страшные маски грубокомического. Пугающая метаморфоза Расплюева.

Единство художественной системы трилогии. Драматическая традиция парности главных персонажей и ее разворот в жанровой амплитуде трилогии (Кречинский — Расплюев. Варравин — Тарелкин. Тарелкин — Расплюев).

Сценическая судьба драматургии А. В. Сухова-Кобылина.

Тема 2.6. Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр

Биографические сведения. Начало драматургической деятельности Л. Н. Толстого в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Замыслы комедий «Дворянское семейство», «Практический человек». «Зараженное семейство» — комедия-памфлет, направленная против нигилистов-разночинцев.

Драматургия 1880-х годов. Идея создания театра для народа, народной драматургии дидактического содержания. Пьесы «Первый винокур» (1886), «Петр Хлебник» (1884–1894), «От ней все качества» (1910).

«Власть тьмы» (1886). Трагизм жизни патриархального и пореформенного крестьянства. Ожесточение нравов под воздействием становящегося буржуазного уклада. Трагическая напряженность действия. Цепная реакция конфликтов — жизнь как цепь преступлений. Проповедь религиозного смирения и нравственного самосовершенствования. Осуждение зла. Значение образа Акима. «Воскресение» Никиты в финале пьесы. Цензурный запрет на постановки «Власти тьмы» (1886). Первые постановки в России (1895).

«Плоды просвещения» (1890). Замысел комедии и его перерастание в сатиру на культуру и нравы современного общества. Языковые характеристики персонажей.

Работа над драмой «И свет во тьме светит» (1910). Автобиографический характер пьесы. Сочетание обличительных тенденций с проповедью нравственного самосовершенствования.

«Живой труп» (1900). Источники сюжета. Обличение несправедливости, лжи и лицемерия современной морали. Критика правосудия, семьи и религии. Федя Протасов — программный герой Толстого. Глубина психологического анализа и показ «диалектики души». Отказ от традиционных драматургических и сценических приемов, глубина и острота психологической драмы. Новаторство композиции — многоэпизодность.

Тема 2.7. Актерское искусство второй половины XIX века

Г. Н. Федотова (1846–1925) Биографические сведения. Сценические данные. Г. Н. Федотова — ученица М. С. Щепкина. К. С. Станиславский о Федотовой.

Г. Н. Федотова — актриса переходного периода. Преодоление мелодраматизма и театральной условности середины XIX века. Движение к психологической правде. Образы волевых женщин, обладающих обостренным чувством собственного достоинства. Влияние идей эмансипации на формирование актерской индивидуальности Федотовой и трактовку ее ролей. Образы, созданные в репертуаре А. Н. Островского: Катерина («Гроза»), Василиса Мелентьева, Снегурочка, Кручинина («Без вины виноватые»). Острота социальной критики в ролях Лидии и Чебоксаровой-матери («Бешеные деньги»), Мурзавецкой («Волки и овцы»).

Шекспировские роли Г. Н. Федотовой: Катарина («Укрощение строптивой»), Беатриче («Много шума из ничего»). Ибсеновский репертуар Г. Н. Федотовой.

Г. Н. Федотова в текущем репертуаре.

Деятельность Г. Н. Федотовой как режиссера и педагога.

М. Н. Ермолова (1853–1928). Биографические сведения. Ермолова — трагическая актриса последних десятилетий XIX — начала XX столетия. М. Н. Ермолова — «поэт свободы на русской сцене» (Вл. И. Немирович-Данченко). Утверждение героического начала на русской сцене в «безгеройное» время. Влияние студенческой аудитории на репертуарные

поиски актрисы и становление ее эстетических принципов. Популярность в демократической среде.

Художественный метод актрисы. Внешние данные. Феноменальность психологической «чуткости» Ермоловой, умение раскрыть «вечно женственное» (К. С. Станиславский). Отсутствие внешней характерности. Сочетание яркости и силы романтического темперамента с выверенной техникой и точностью выразительных средств. Жизненная правда и патетика образов. Эмоциональная приподнятость, обобщенность в трактовке ролей. Отсутствие стремления к внешнему перевоплощению.

Роли М. Н. Ермоловой в западном репертуаре: Эмилия Галотти («Эмилия Галотти» Г.-Э. Лессинга), Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Иоанна д'Арк («Орлеанская дева») и Мария Стюарт («Мария Стюарт») Ф. Шиллера. Своеобразие трактовок ролей: утверждение жертвенного подвига, призыв к героическому отказу от личного счастья во имя великой цели.

Роли в репертуаре А. Н. Островского: Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Алёна («Воевода»), Лариса («Бесприданница»), Купавина («Волки и овцы») и др. Ермолова — «адвокат своих ролей».

М. Н. Ермолова в ролях текущего репертуара. Переход на возрастные роли. Кручинина («Без вины виноватые» А. Н. Островского), Зейнаб («Измена» А. И. Южина), фру Алвинг («Привидения» Г. Ибсена.)

Поддержка реформ А. П. Ленского. Глубокая неудовлетворенность состоянием театра. Отсутствие ролей, соответствующих масштабу дарования актрисы.

М. П. Садовский (1847–1910). Широта и универсализм творческого дарования: актер, драматург, переводчик, педагог, режиссер, скульптор. Биографические сведения. Сценические данные. Развитие творческих принципов П. М. Садовского: глубокое постижение социальной и психологической сущности роли. Яркий бытовой колорит образов. Острота, правда и обличительная сила в изображении человеческих пороков: Подхалюзин («Свои люди — сочтемся») и Барабошев («Правда хорошо, а счастье лучше»). Изобличение пошлости и ничтожества: Мурзаецкий («Волки и овцы») и Хлестаков («Ревизор»).

Создание образа человека, «задавленного социальной средой». Роль Тихона в «Грозе» А. Н. Островского. Тема «маленького человека»: Аркашка («Лес»), Дергачев («Последняя жертва»). Своеобразие трактовки образа положительного героя (Мелузов в «Талантах и поклонниках» А. Н. Островского).

О. О. Садовская (1850–1919) Биографические сведения. Сценические данные. Развитие актерских традиций школы М. С. Щепкина — П. М. Садовского. Своеобразие манеры игры. Слово как основное средство создания образа. Глубина понимания душевного мира и психологии женщин различных социальных слоев. Характеры сильных, цепких, умных и волевых женщин: Кабаниха («Гроза»), Барабошева («Правда хорошо, а счастье лучше»). Разнообразие содержания и жизненной конкретики в амплу «комической старухи»: графиня Хрюмина («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Домна Пантелеевна («Таланты и поклонники»), Незабудкина («Бедная невеста»), Анфуса Тихоновна («Волки и овцы») и др. Мягкость юмора в образах «комических старух» А. Н. Островского. Роли женщин из народа: Матрена («Власть тьмы»), Кухарка («Плоды просвещения») Л. Н. Толстого. Песенно-лирическое начало роли старухи-крестьянки в драме А. Н. Островского «Воевода». Роли О. О. Садовской в пьесах Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева.

Высокая оценка творчества О. О. Садовской современниками и деятелями театра. К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд об О. О. Садовской.

А. П. Ленский (1847–1908). Биографические сведения. Начало театрального пути в провинции. Деятельность в Малом театре. Поиски новых путей развития театра. Новаторство А. П. Ленского в области актерского искусства и режиссуры. К. С. Станиславский о А. П. Ленском. Художественный метод А. П. Ленского. Перевоплощение на основе переживания. Владение всеми средствами внешней трансформации: грим, костюм,

особенности манер. Тщательная отделка внешней стороны роли как условие для внутреннего преобразования.

А. П. Ленский и героико-романтическая линия репертуара Малого театра. Гомец де Гусман («Овечий источник» Лопе де Вега), Дюнуа («Орлеанская дева» Ф. Шиллера), Уриэль Акоста («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), Гамлет, Ричард III в одноименных трагедиях У. Шекспира.

А. П. Ленский и современный репертуар. Успех в ролях персонажей А. Н. Островского из дворянской среды: Глумов, Великатов и др. Паратов — коронная роль А. П. Ленского. Лиризм и меланхолия, привнесенные актером в драматургический образ. Углубленный психологизм мастерства и связь с толстовской «диалектикой души». «Надрывность» психологизма в ролях Недыхляева («Кручина» И. В. Шпажинского), Неклюжева («Наш друг Неклюжев» А. И. Пальма).

Новизна и современность звучания в истолковании классических ролей. Органическая связь с общественными настроениями и идеями эпохи. *Гамлет* (1877) А. П. Ленского как современный интеллигент на историческом перепутье.

Приглушенность обличительных мотивов в роли *Чацкого* (1876). Грустное осознание несовершенства жизни. Ориентация на пушкинскую трактовку в создании образа *Отелло* (1879). Психологизм исполнения. Снижение трагедийной значительности образа, перевод трагедии в регистр психологической драмы.

Роль епископа *Николаса* в драме Г. Ибсена «Борьба за престол» (1906) — вершина актерского пути А. П. Ленского. Раскрытие темных и страшных глубин человеческой психики.

Ленский — теоретик актерского искусства. Статьи «Заметки актера», «Заметки о мимике и гриме». Педагогическая и режиссерская деятельность А. П. Ленского.

А. И. Южин-Сумбатов (1857–1927). Широта и многообразие театральной деятельности А. И. Южина: актер, драматург, теоретик театра, режиссер-педагог, театральный организатор и руководитель. Биографические сведения. Сценические данные. Участие в любительских спектаклях. Работа в Малом театре.

Особенности художественной манеры А. И. Южина. Сочетание интеллектуального начала с театральной темпераментностью и эмоциональной приподнятостью.

Роли классического зарубежного репертуара. Утверждение на сцене цельной волевой натуры, сильной во всех проявлениях страсти и мысли: Санчо Ортис («Звезда Севильи» Лопе де Вега), Карл Моор («Разбойники»), Дюнуа («Орлеанская дева»), Маркиз Поза («Дон Карлос») Ф. Шиллера, Рюи Блаз в одноименной драме и Карл Пятый («Эрнани») В. Гюго. Шекспировские роли: Гамлет, Макбет и Отелло. Контраст романтической приподнятости образов А. И. Южина настроениям русской интеллигенции 1880-х годов. Охранительная программа А. И. Южина — руководителя Малого театра в эпоху режиссуры.

В. Н. Давыдов (1849–1925). Давыдов — продолжатель традиций Щепкина и Мартынова. Творческий облик Давыдова. Своеобразие его метода и манеры игры. Актерские данные. Виртуозность владения техникой актерского искусства. В. Н. Давыдов о своем методе работы над ролью и образом (его мемуары «Рассказ о прошлом», 1918). Выход за пределы амплуа комика. Широта творческого диапазона: водевильные, комические, драматические роли. Своеобразие исполнения ролей в психологической драме. Мимическое искусство Давыдова. Знаменитые «давыдовские» паузы. Выразительность речи и яркость сценической формы.

Творческий путь. Провинциальный театр. Поступление в Александринский театр (1880) и уход из него (1886). Работа в Театре Ф. Корша. Возвращение на императорскую сцену (1888). Борьба с условиями казенной сцены.

Текущий репертуар: роли в пьесах И. В. Шпажинского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. А. Крылова и др. Исполнение мартыновских ролей: Боярышников («Не в деньгах счастье»), Ладыжкин («Жених из долгового отделения») И. Е. Чернышева, Михайла («Чужое добро впрок не идет» А. А. Потехина).

Давыдов в репертуаре Островского. А. Н. Островский о В. Н. Давыдове. Разнообразие ролей, сыгранных артистом в пьесах драматурга. Нароков, («Таланты и поклонники»). Тема «маленького человека» — Оброшенов («Шутники»). Давыдов — первый исполнитель роли Шмаги («Без вины виноватые»). Роль Бальзаминова. Драматизм образа наивного человека. Роли купцов-самодуров и европеизированных буржуазных дельцов: Прибытков («Последняя жертва»), Каркунов («Сердце не камень»), Хлынов («Горячее сердце») и др. Богатство актерской выдумки и выразительность мимических сцен.

Образ Расплюева в исполнении Давыдова: драматичность и комизм.

Роли в пьесах Л. Н. Толстого: Аким, Митрич («Власть тьмы»), Звездинцев, Третий мужик («Плоды просвещения»). Точность в воплощении народных характеров. Отсутствие увлечения «экзотикой» народных нравов и быта.

Новизна подхода к ролям русского классического репертуара. Современная интерпретация образов Фамусова и Городничего. Неожиданность и психологическая конкретность мотивировок поступков героев.

В. Н. Давыдов и А. П. Чехов. Интерес Чехова к Давыдову как к представителю нового типа интеллигентного актера. Давыдов — первый исполнитель роли Иванова в Театре Ф. Корша (1887) и в Александринском театре (1889). Спор с Чеховым по поводу изменения финала драмы.

Давыдов — педагог. Стремление к режиссуре.

К. А. Варламов (1849–1915) Варламов — «царь русского смеха» (Э. Старк). Продолжение и развитие традиции И. И. Сосницкого и В. И. Живокини. Биографические сведения. Сценические данные. Работа в провинции (1867–1875). Школа жизни и актерского мастерства. Приглашение в труппу Александринского театра. Стихийная сила темперамента. Способность интуитивно постигать и воплощать различные характеры. Богатство мимической игры. Сила и красота тембра, выразительность голоса. Виртуозность владения сценической речью. Широта диапазона творчества — от яркой буффонады до тонкого и глубокого психологизма. Актер-лицедей. Богатство и разнообразие импровизации (в том числе импровизации текста роли). Естественность и легкость общения со зрительным залом. Творчество Варламова в оценке современной ему критики. К. С. Станиславский о «реалистическом гротеске» Варламова как о «высшем виде искусства актера».

Обширность репертуара К. А. Варламова (более 1000 ролей). Преодоление жанровых барьеров. Роли в водевилях и легких комедиях: сочетание жизненной достоверности и театральной условности.

Русская классика в репертуаре артиста. Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор») и Яичница («Женитьба»). Социальный смысл человеческого типа в истолковании Варламова. Колорит индивидуального озвучивания текста роли. Органичное постижение гоголевского гротеска.

К. А. Варламов в репертуаре А. Н. Островского. Правда и яркая театральная природа сценических образов.

К. А. Варламов — и репертуар зарубежной классики. Станарель («Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера в постановке В. Э. Мейерхольда, 1910). Демонстрация условности театрального представления, обнажение приема. Смелая буффонада и органика существования в образе.

М. Г. Савина (1854–1915). Творчество М. Г. Савиной и, русское актерское искусство второй половины XIX века.

Биографические сведения. Внешние данные. Творческая судьба. Новый тип актрисы: изображение современной женщины во всем многообразии социальных и индивидуальных проявлений. Всестороннее знание русской жизни. Аналитический характер художественного метода. Отсутствие романтической приподнятости и идеализации образов. Савина «прокурор своих ролей». А. Н. Островский об игре Савиной.

Провинциальный период сценической деятельности (1869–1874). «Горести и скитания» этого периода, описанные в ее воспоминаниях.

Служба в Александринском театре. Преобладание в репертуаре актрисы 1870–1880-х годов легких комедий В. А. Крылова.

Значение репертуара А. Н. Островского в развитии таланта Савиной: Надя («Воспитанница»), Наташа («Трудовой хлеб»), Поликсена («Правда хорошо, а счастье лучше»), Юлия («Последняя жертва»), Елена («Женитьба Белугина»), Варя («Дикарка»).

Выбор Савиной для бенефиса пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне» (1879). Образ Верочки. Отзыв Тургенева. Близость исполнительской манеры Савиной особенностям драматургии И. С. Тургенева (Наталья Петровна в постановке «Месяца в деревне» А. А. Саниным, 1903).

Своеобразие драматизма игры. Сдержанность и лаконизм внешних средств. Сосредоточенность на раскрытии психологического состава роли. Интерес Савиной к драме Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Савина — Акулина в первой постановке драмы Толстого на Александринской сцене (1895), близость трактовки роли авторскому пониманию. Савина — первая Нора («Кукольный дом» Г. Ибсена) на русской сцене (1884).

М. Г. Савина и А. П. Чехов. Противоречивость отношения актрисы к драматургии Чехова, отказ участвовать в постановке «Чайки» (1896). Успех в роли Сарры («Иванов», 1897).

Гастроли М. Г. Савиной за границей. Переход актрисы в начале XX века на «возрастные» роли.

Общественная деятельность М. Г. Савиной.

Раздел 3. 1898–1923

Тема 3.1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра

Искусство режиссуры — театральная доминанта периода. Слагаемые режиссерской целостности спектакля. Основные тенденции развития театра в конце XIX века и исторические предпосылки создания МХТ.

Организация и творческая программа МХТ. *К. С. Станиславский* (1863–1938) и *Вл. И. Немирович-Данченко* (1858–1943). Социально-эстетическая ориентация театра. Формирование труппы. Творческая дисциплина и проблема амплуа. Распределение вето.

Открытие МХТ (14 октября 1898 г.). «*Царь Федор Иоаннович*» А. К. Толстого. Станиславский и эстетика мейнингенцев. Исторический реализм. Массовые (народные) сцены. Принципы композиции и мизансценирования. Оформление многофигурного исторического полотна — художник *В. А. Симов* (1858–1935). *И. М. Москвин* (1874–1946) — царь Федор.

Историко-бытовая линия МХТ. «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого (1899). Натуралистическая концепция спектакля. «Юлий Цезарь» У. Шекспира (1903) в постановке *Вл. И. Немировича-Данченко* — эпилог русского мейнингенства. *В. И. Качалов* (1875–1948) — Юлий Цезарь.

Тема 3.2. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ

А. П. Чехов (1860–1904) и театр домхатовского периода. Чехов и западноевропейская новая драма. Новаторство Чехова-драматурга и эволюция его театральной концепции. Центробежное строение действия, взаимоотношения фабулы и сюжета. Обогащение драматического состава эпосом и лирикой. Равноценность духовного и предметно-телесного, человека и природы. Проблема героя — «группа лиц без центра» (*В. Э. Мейерхольд*). Особенности чеховского символизма. Проблема жанра.

Постановка пьес А. П. Чехова на домхатовской сцене. Водевиль. «Чайка» в постановке *Е. П. Карпова* (1857–1926), Александринский театр, 1896. *В. Ф. Комиссаржевская* (1864–1910) — Нина Заречная.

Премьера «Чайки» в МХТ (1898). Режиссерский план *К. С. Станиславского*. Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены».

Световая и звуковая партитура, Течение акта и всей пьесы. Искусство пользования вещью. Система пауз. Проблема чеховского актерского ансамбля.

«Дядя Ваня» (1899). Расширение жанровой амплитуды Актерский ансамбль как эмоциональная общность. Астров К. С. Станиславского — духовный и жанровый камертон спектакля.

«Три сестры» (1901), Ориентация пьесы на труппу МХТ: Ольга — М. Г. Савицкая (1868–1911), Маша — О. Л. Книппер (1868–1959), Ирина, — М. Ф. Андреева (1868–1953), Вершинин — К. С. Станиславский, Тузенбах — В. Э. Мейерхольд (1874–1940), Чебутыкин — А. Р. Артем (1842–1914), Андрей Прозоров — В. В. Лужский (1869–1931), Наташа — М. П. Лилина (1866–1943) и др. Форма чеховского спектакля МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой партитуры. Музыкальная гармония постановки и исполнения.

«Вишневый сад» (1904). Разногласия с А. П. Чеховым. Драматургический и сценический жанр.

Тема 3.3. Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ

Пьесы Г. Ибсена в постановке Вл. И. Немировича-Данченко. Бранд — В. И. Качалов («Бранд», 1906). А. П. Чехов и В. Э. Мейерхольд об ибсеновских спектаклях МХТ.

«Доктор Штокман» (1900) в постановке К. С. Станиславского и исполнение им заглавной роли. Ибсен сквозь призму чеховской линии «интуиции и чувства».

Спектакли МХТ по пьесам Г. Гауптмана. «Одинокие» (1899), «Микаэль Крамер» (1901). А. П. Чехов об «Одиноких» и методологии МХТ.

Тема 3.4. М. Горький (1868–1936) и МХТ

Горький и расширение тематического диапазона в показе современной жизни. Восприятие театром творчества Горького как тонизирующего начала.

«Мещане» (1902). Режиссерский план К. С. Станиславского. «Чеховский» подход к поэтике М. Горького. Снижение социального пафоса и дегероизация Нила.

«На дне» (1902). Режиссерская партитура К. С. Станиславского и роль Вл. И. Немировича-Данченко в подборе ключа к поэтике М. Горького. Начало расхождения между основателями МХТ. Актерский ансамбль. Общественный резонанс спектакля.

Тема 3.5. Малый театр на рубеже XIX – XX вв.

Состав труппы. Репертуар. Проблема режиссуры. Реформа А. П. Ленского Ленский и МХТ. Новый театр. Шекспировские спектакли Ленского в Малом и Новом театрах. «Сон в летнюю ночь» (Новый театр, 1899) — опыт драматического спектакля на музыке.

Тема 3.6. Александринский театр на рубеже XIX – XX вв.

Состав труппы. Репертуар. Античные трагедии в постановке Ю. Э. Озаровского (1869–1924). Мхатовская режиссура на сцене Александринского театра. А. А. Санин (1869–1956). Возобновление «Чайки» М. Е. Дарским (1865–1930), 1902.

Тема 3.7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв.

Творческий путь В. Ф. Комиссаржевской. Репертуар. Комиссаржевская и новая драма. Комиссаржевская и режиссерский театр. Комиссаржевская и актерское искусство МХТ. Комиссаржевская и символизм.

Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже (1904–1906). Социально-бытовой профиль театра. Репертуар. Состав труппы. Проблема режиссуры.

Тема 3.8. Театральный символизм

Самоопределение русского символизма. «Старшие» символисты и театр. Д. С. Мережковский (1866–1941). Переводы античной трагедии и культивирование античного театра. Статья В. Я. Брюсова (1873–1924) «Ненужная правда» (1902). Символистское толкование содержания, формы и материала театрального искусства. Обоснование условной природы театра.

Начало режиссерской деятельности *В. Э. Мейерхольда*. Сезон в Херсоне (1902/03) по мизансценам Художественного театра, «Товарищество Новой драмы» (1903/04, 1904/05) в Херсоне и Тифлисе. Первые шаги Условного театра.

Театр-студия на Поварской (весна-лето 1905). Работа Мейерхольда с художниками. Бунт против натуралистического макета. Работа над «*Смертью Тентажиля*» М. Метерлинка. Сценический эквивалент концепции «Неподвижного театра». Проблема актерской техники. «Переживание» формы. Основополагающая роль пластики.

«Младшие» символисты и театр. Концепция «соборного театра» Вяч. И. Иванова (1866–1949). «Башня культуры». Критика «идеалистического» (феноменологического) символизма. Теургическое преобразование творчества в мистерию, культуры в культ — «реалистический» символизм.

Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. Мейерхольд и Комиссаржевская. Состав труппы. Репертуар. Комиссаржевская — Беатриса («*Сестра Беатриса*» М. Метерлинка, 1906). Модерн и символизм на путях формирования методологии Условного театра. Художники театра на Офицерской — *Н. Н. Сапунов* (1880–1912) («Гедда Габлер» Г. Ибсена, «Балаганчик» А. А. Блока), *С. Ю. Судейкин* (1882–1946) («Сестра Беатриса»), *В. И. Денисов* (1862–1922) («Вечная сказка» С. Пшибышевского, «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда, «Пелеас и Мелисанда» М. Метерлинка) и др.

Поэтический театр А. А. Блока (1880–1921). Блок и Мейерхольд. Театральный состав «*Балаганчика*» (1906). Мейерхольд — Пьеро.

Мейерхольд и Л. Н. Андреев (1871–1919). Постановка «*Жизни человека*» (1907). Условная партитура света. Отзыв А. А. Блока.

Кризис символистской концепции театра. Эстетические параметры Условного театра.

Символистские опыты К. С. Станиславского. Неудача Метерлинковского спектакля («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри»), 1904. Постановка «Драмы жизни» К. Гамсуна (1907). Художники — В. Е. Егоров (1878–1960) и Н. П. Ульянов (1885–1949). Начало работы над «системой». «Жизнь человека» (1907). Постановочные новации Станиславского. «*Синяя птица*» М. Метерлинка (1908). Художник — В. Е. Егоров. Композитор — И. А. Сац (1875–1912).

Тема 3.9. Московский Художественный театр: 1908–1917

Десятилетний юбилей МХТ. Размежевание режиссерских работ. Режиссура *Вл. И. Немировича-Данченко*. Поиски психологической трагедии. Драматургия Л. Н. Андреева на сцене МХТ. «*Анатэма*» (1909). В. И. Качалов в заглавной роли. «Екатерина Ивановна» (1912), «Мысль» (1914).

«*Братья Карамазовы*» (1910) и «Николай Ставрогин» («Бесы»), 1913. Проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского. Эстетический резонанс «бескровной революции» Немировича-Данченко. Актеры МХТ и Достоевский. В. В. Лужский — Федор Павлович Карамазов, В. И. Качалов — Иван, Л. М. Леонидов (1873–1941) — Митя, И. М. Москвин — Снегирев, С. Н. Воронов (1882–1938) — Смердяков; В. И. Качалов — Николай Ставрогин, И. Н. Берсенев (1889–1951) — Петр Верховенский, Н. О. Массалитинов (1880–1961) — Шатов, М. П. Лилина — Лебядкина, Н. С. Бутова (1878–1921) — Варвара Петровна.

Работа *К. С. Станиславского* над «системой». «*Месяц в деревне*» И. С. Тургенева (1909). Ракитин — К. С. Станиславский, Наталья Петровна — О. Л. Книппер. «*Гамлет*» У. Шекспира (1911). Г. Крэг и система К. С. Станиславского. Гамлет — В. И. Качалов.

МХТ и художники «Мира искусства». *М. В. Добужинский* (1875–1958) — «Месяц в деревне»; Тургеневский спектакль («Нахлебник» — 1-й акт, «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка»), 1912; «Николай Ставрогин». Мольеровский («Брак поневоле», «Мнимый больной»). Арган — К. С. Станиславский, 1913 и Пушкинский («Пир во время чумы», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери»), 1915 спектакли *А. Н. Бенуа* (1870–1960).

Тема 3.10. Начало студийного движения МХТ. Первая студия

Проблема студийности и организация Первой студии (1912). К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий (1872–1916). Личность Сулержицкого. Цели, задачи, творческая установка студии. Состав участников. Открытие студии. «Гибель Надежды» Г. Гейерманса (1913). Режиссер Р. В. Болеславский (1887–1937). Кобус — М. А. Чехов (1891–1955).

Е. Б. Вахтангов (1883–1922) и Первая студия. «Праздник мира» Г. Гауптмана (1913). Искусство «душевного натурализма». Доктор Шольц — Г. М. Хмара (1883–1970), Августа — С. Г. Бирман (1890–1976), Роберт — Б. М. Сушкевич (1887–1946), Вильгельм — Р. В. Болеславский, Фрибэ — М. А. Чехов. «Потоп» Г. Бергера (1915). Поиски сценической выразительности. Фрээр — М. А. Чехов.

«Сверчок на печи» по рассказу Ч. Диккенса (1914). Инсценировка и постановка Б. М. Сушкевича. От автора — Б. М. Сушкевич, Джон Пирибингль — Г. М. Хмара, Мэри — М. А. Дурасова (1891–1974), Текльтон — Е. Б. Вахтангов. Калед Племер М. А. Чехова и особенности актерской техники Первой студии.

Тема 3.11. Театральный традиционализм

Традиционализм и реконструкция. Два сезона «Старинного театра». Эстетика и техника реконструкции спектакля и зрителя. Средневековый цикл: сезон 1907/08 гг. Реконструкция жанров средневекового спектакля. Режиссура. Художники «Мира искусства». Исполнители. В. Э. Мейерхольд о спектаклях первого сезона. Испанский цикл: сезон 1911/12 гг. «*Фуэнте Овехуна*» Лопе де Вега в постановке Н. Н. Евреинова (1879–1953). Художник Н. К. Рерих (1874–1947). Лауренсия — В. В. Чекан (1893–1974), Эстебан — А. А. Мгебров (1884–1966).

Статья В. Э. Мейерхольда «*Балаган*» (1912) — манифест театрального традиционализма. Установление связи Условного театра с традициями высоких театральных эпох. Роль пантомимы. Первичные элементы театра. Культ каботинажа. Гротеск.

Студийные искания В. Э. Мейерхольда (1908–1917). «*Шарф Коломбины*» по А. Шницлеру (Дом Интермедий, 1910). Музыка П. Донаньи. Начало мейерхольдовских гофманиан. Художник — Н. Н. Сапунов. Тапер — К. Э. Гибшман (1884–1942). Две сценические редакции «Поклонения кресту» П. Кальдерона (Башенный театр, 1910. Художник — С. Ю. Судейкин; Териоки, 1912. Художник — Ю. М. Бонди (1889–1926)). Мейерхольд и испанский театр. Эусебио — А. А. Мгебров. «Виновны — невиновны» А. Стриндберга (Териоки, 1912). Художник — Ю. М. Бонди. Морис — А. А. Мгебров, Генриетта — В. П. Веригина (1882–1974). Отзыв А. А. Блока.

В. Н. Соловьев (1887–1941) и реконструкция комедии дель арте. «Арлекин — ходатай свадеб» (три редакции, 1911–1912). Студия на Бородинской (1913–1917) — лаборатория актерской техники условного театра. Блоковский спектакль («Незнакомка», «Балаганчик»), 1914. Художник — Ю. М. Бонди. Начало конструктивизма.

В. Э. Мейерхольд и Александринский театр (1908–1918). Мейерхольд и мастера Александринской сцены. Репертуарная установка. Сотрудничество с художником А. Я. Головиным (1863–1930).

«*Дон Жуан*» (1910). Стилизация театра мольеровской эпохи. Принцип «двойной рамы». Сцена — зал. Слуги просцениума. Принципы мизансценирования. Гротеск. Сложно-сочиненная композиция. Дон Жуан — Ю. М. Юрьев (1872–1948). Сганарель — К. А. Варламов (1848–1915).

«*Гроза*» (1916). Режиссерский подход к Островскому. Мейерхольд и традиция исполнения Островского. Мейерхольд и Ап. Григорьев. Катерина — Е. Н. Рощина-Инсарова (1883–1970).

«*Маскарад*» (1917). Трагедия в раме праздничности. Мейерхольд и М. Ю. Лермонтов. Русский театральный романтизм сквозь призму комедии дель арте. «Маска, свеча, зеркало». Система занавесов и композиция действия. Проблема актера. Арбенин — Ю. М. Юрьев.

Традиционалистские спектакли Ф. Ф. Комиссаржевского (1882–1954). «Мещанин-дворянин» Ж.-Б. Мольера (1911), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1912), театр К. Н. Незлобина. «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера (1912), Малый театр.

Тема 3.12. Режиссура: 1907–1917

Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер. Театр для себя и театр как таковой. Театральный инстинкт и театрализация жизни. Теория монодрамы. Евреинов и Старинный театр. Евреинов и модерн. Спектакли в театре В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской («Франческа да Римини» Г. Д'Аннунцио, генеральная репетиция «Саломеи» О. Уайльда, 1908). Евреинов — драматург. «Самое главное» (1921). Евреинов и театр малых форм. «Кривое зеркало» А. Р. Кугеля (1864–1928) и З. В. Холмской (1866–1930). Монодрама и полидрама. Евреинов и Б. Ф. Гейер. «В кулисах души» (1912).

К. А. Марджанов (1872–1933) и «Свободный театр». Начало режиссерской деятельности. «Дачники» М. Горького, антреприза К. Н. Незлобина (1857–1930), Рига. Марджанов — главный-режиссер театра Незлобина (Москва, 1909). Марджанов в МХТ (1910–1913), Программа и спектакли «Свободного театра». Проблема синтеза искусств и синтетического актера. Н. Ф. Монахов (1875–1936).

Режиссерские искания Ф. Ф. Комиссаржевского. Спектакли в театре на Офицерской. «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу (Новый драматический театр, 1909). Комиссаржевский в театре К. Н. Незлобина. «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского, 1910. «Псиша» Ю. Д. Беляева (1876–1917), 1911. «Идиот», 1912. Сценическое преломление поэтики Достоевского. Настасья Филипповна — Е. Т. Жихарева (1875–1967). «Под знаком философии и романтизма». «Фауст» И.-В. Гете, 1912.

Организация студии (1910) и театра им. В. Ф. Комиссаржевской (1914). «Димитрий Донской» В. А. Озерова, 1914. «Скверный анекдот» по Ф. М. Достоевскому, 1915. Художник — Ю. П. Анненков (1880–1974). Проблема воспитания синтетического актера.

А. Я. Таиров (1885–1950) и Камерный театр. Начало режиссерской деятельности. Актер и режиссер Общедоступного театра П. П. Гайдебурова (1877–1960) и Н. Ф. Скарской (1869–1958), 1907–1909. «Изнанка жизни» Х. Бенавенте (Новый драматический театр, 1911). Художник — С. Ю. Судейкин. Спектакли Таирова в Свободном театре — «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера и «Желтая кофта» Г. Бенримо и Д. Хазлтона (1913). Пантомима и мимодрама.

Создание Камерного театра (1914). Состав труппы. А. Г. Коонен (1889–1974). Программа «театрализации театра». Репертуар. Мистерия и арлекинада. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра.

«Сакунтала» Калидасы, 1914. Таиров и модерн. Художник П. В. Кузнецов (1878–1968).

«Фамира Кифарэд» И. Ф. Анненского (1856–1909), 1916. Н. М. Церетели (1890–1942) в заглавной роли. Революция кубизма на театральной сцене. А. А. Экстер (1884–1949).

Тема 3.13. Октябрьская революция и театр

Художественная интеллигенция и революция. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта и театр эпохи «военного коммунизма». «Творческий театр» — пролеткультовский аналог «соборного театра». Массовые празднества. Проблема традиции и новаторства. Идеологическая платформа советской власти и организационная перестройка театрального дела. Нарком просвещения А. В. Луначарский (1875–1933).

Тема 3.14. Театр: 1917–1923

Малый и бывш. Александринский театры. Малый театр и режиссура. Спектакли А. А. Санина. «Посадник» А. К. Толстого (1918), «Ричард III» У. Шекспира (1920). А. И. Южин в роли Ричарда III.

Драматургия М. Горького и А. В. Луначарского на сцене академических театров. «Старик» (Малый театр, 1919). «Фауст и город» (Александринский театр, 1920), «Оливер Кромвель» (Малый театр, 1921). Кромвель — А. И. Южин, Карл I — П. М. Садовский (1874–1947). Юбилей М. Н. Ермоловой в 1920-м году.

Организация Большого драматического театра и его первые сезоны. Предшественники БДТ: Театр Трагедии Ю. М. Юрьева (1918) и Театр Художественной драмы под руководством А. Н. Лаврентьева (1882–1935), 1918. Эстетическая программа

театра. Роль А. А. Блока. Ведущие актеры. Проблема режиссуры. Мирискуснический канон оформления спектакля. Шекспир и Шиллер на сцене БДТ. «Дон Карлос» (1919), «Отелло» (1920). Режиссер — А. Н. Лаврентьев, художник — В. А. Щуко (1878–1939). Дон Карлос — В. В. Максимов (1880–1937), маркиз Поза — Ю. М. Юрьев, король Филипп — Н. Ф. Монахов; Отелло — Ю. М. Юрьев, Яго — Н. Ф. Монахов, Дездемона — М. Ф. Андреева. Юрьев и Монахов — проблема трагического актера.

Спектакли А. Н. Бенуа на сцене БДТ. «Царевич Алексей» (автоинсценировка романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей»), 1920. Алексей — Н. Ф. Монахов. «Слуга двух господ» К. Гольдони (1921). Труффальдино — Н. Ф. Монахов.

Тема 3.15. МХАТ и его студии

МХАТ: 1917–1921. Творческий театр и методология МХАТ. «Каин» Д.-Г. Байрона (1920). «Ревизор» Н. В. Гоголя (1921). М. А. Чехов — Хлестаков.

Театральная деятельность и спектакли Е. Б. Вахтангова: 1918–1922. От студии — к театру. «Росмерсхольм» Г. Ибсена (1918), «Эрик XIV» А. Стриндберга (1921) в Первой студии. От «душевного натурализма» — к постановочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Вахтангов и М. А. Чехов. Режиссерская трактовка и исполнение роли Эрика XIV. Чеховская студия. Начальные подходы к формированию системы М. А. Чехова. Чехов — Божазе («Спичка мех двух огней», театр «Летучая мышь», 1918). Ввод на роль Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира, Первая студия, 1920).

Спектакли Е. Б. Вахтангова в Третьей студии. Путь Студенческой (Мансуровской) студии (организована в 1913 г.). Актеры студии. «Чудо святого Антония» М. Метерлинка, «Свадьба» А. П. Чехова, 1921.

Вахтангов и «Габима». «Гадибук» С. Ан-ского (С. А. Раппопорта) (1863–1920), 1922. Художник — Н. И. Альтман (1889–1970). Музыкально-ритмическая партитура спектакля. Гротескные формы массовых сцен. Лея — Х. Ровина (1890–1980).

«Принцесса Турандот» К Гоцци, 1922 — эстетическое кредо Третьей студии. Художник — И. И. Нивинский (1900–1933). Турандот — Ц. Л. Мансурова (1897–1976), Калаф — Ю. А. Завадский (1894–1977), Адельма — А. А. Орочко (1898–1965), Панталоне — И. М. Кудрявцев (1901–1924), Труффальдино — Р. Н. Симонов (1899–1968), Бригелла — О. Ф. Глазунов (1891–1947), Тарталья — Б. В. Щукин (1894–1939).

Тема 3.16. Камерный театр: 1917–1922

Кристаллизация поисков в области «театра эмоционально насыщенных форм». Воспитание синтетического актера. «Саломея» О. Уайльда (1917), «Адриенна Лекуверр» Э. Скриба и Э. Легуве (1919). А. Г. Коонен в заглавных ролях.

Опыты в мистериальном духе: постановки пьес П. Клоделя. «Обмен» (1918), художник — Г. Б. Якулов (1884–1928). «Благовещение» (1920), художник А. А. Веснин (1883–1959). «Принцесса Брамбилла» по Э.-Т.-А. Гофману (1920). Художник — Г. Б. Якулов. Парад синтетического актера. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1921). «Театр» А. А. Экстер. «Федра» Ж. Расина (художник — А. А. Веснин, 1921) и «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока (художник — Г. Б. Якулов, 1922) — кульминация жанровых полюсов Камерного театра. А. Г. Коонен — Федра и Жирофле-Жирофля.

Тема 3.17. Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Мейерхольд и В. В. Маяковский (1893–1930). Петроградская «Мистерия-буфф» (1918). Художник — К. В. Малевич (1878–1935). Человек просто — В. В. Маяковский.

«Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Лозунги и эстетика «Театрального Октября». «Зори» Э. Верхарна (1920) и концепция творческого театра. Художник — В. В. Дмитриев (1900–1948). Спектакль-митинг. Эренбен — А. Я. Закушняк (1879–1930). Гислен — И. В. Ильинский (1901–1987). Вторая редакция «Мистерии-буфф» (1921). Спектакль-политобозрение. Соглашатель — И. В. Ильинский. Американец — В. Ф. Зайчиков (1888–1947).

Начало ТИМа (Театр им. Мейерхольда). Конструктивизм и биомеханика. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (Театр Актера, 1922). Л. С. Попова (1889–1924) «Иль-Ба-Зай»: И. В. Ильинский — Брюно, М. И. Бабанова (1900–1983) — Стелла, В. Ф. Зайчиков — Эстрюго. Маска и амплуа. Актерская система Мейерхольда.

Тема 3.18. Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра

Раздел 4. 1923 – конец XX века

Тема 4.1. Театр середины — второй половины 1920-х годов

Творческая интенсивность театрального процесса. Самоопределение театральных систем. Взаимодействие и борьба сценических направлений. Успех зарубежных гастролей: МХАТ (1922–1924), Первая студия МХАТ (1922), Камерный театр (1923, 1925). Проблема репертуара. Режиссура и советская пьеса. Режиссура и классика. Режиссура и современная западная драма.

Постепенное изменение социокультурной ситуации. Рост партийно-административного нажима. Главрепертком. Партсовещание по вопросам театра при Агитпропотделе ЦК ВКП(б) (1927). Отставка наркома просвещения А. В. Луначарского (1929). Тенденция к нивелированию театрального процесса и выработке единого стиля. Театральная платформа РАПП.

Тема 4.2. Малый театр

Столетний юбилей театра (1924). Попытки использования приемов «левого» театра. Классика в постановке Н. О. Волконского (1890–1948). «Наивный реализм» (П. А. Марков) актерской школы Малого театра и жанрово-публицистическая режиссура Л. М. Прозоровского (1880–1954). «Любовь Яровая» К. А. Тренева (1876–1945), 1926. Режиссеры — И. С. Платон (1870–1935) и Л. М. Прозоровский, художник — Н. А. Меньшутин (1899–1951). Яровая — В. Н. Пашенная (1887–1962), Кошкин — П. М. Садовский, Панова — Е. Н. Гоголева (1900–1993), Швандя — С. Л. Кузнецов (1879–1932). Репертуарно-творческий кризис в конце десятилетия.

Тема 4.3. Академический театр драмы

Ю. М. Юрьев во главе Актдрамы (1922–1928). Режиссерский «Вавилон». Эkleктизм постановочных стилей. Н. В. Петров (1890–1964) — художественный руководитель театра (с 1925 г. совместно с Юрьевым, в 1928–1932 гг. единолично). Программа «реконструкции» Актдрамы. Установка на советскую пьесу злободневной тематики.

Тема 4.4. Московский Художественный академический театр

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

Вл. И. Немирович-Данченко и поиски современной трагедии «Пугачевщина» К. А. Тренева, 1925. Режиссеры — В. В. Лужский и Л. М. Леонидов, художник — А. Ф. Степанов.

П. А. Марков (1897–1980) — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками. «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1891–1940), 1926; «Бронепоезд 14-69» (1927) и «Блокада» (1929) В. В. Иванова (1895–1963); «Унтиловск» Л. М. Леонова (1899–1994), 1928; «Растратчики» и «Квадратура круга» В. П. Катаева (1897–1986), 1928.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон «Дней Турбиных». Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер И. Я. Судаков (1890–1969), художник Н. П. Ульянов. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — Н. П. Хмелев (1901–1945), Елена — В. С. Соколова (1896–1942), Мышлаевский — Б. Г. Добронравов (1896–1949), Лариосик — М. М. Яншин (1902–1976), Шервинский — М. И. Прудкин (1898–1994).

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» *«Горячего сердца»* А. Н. Островского, 1926. Режиссеры — М. М. Тарханов (1877–1948) и И. Я. Судаков, художник — Н. П. Крымов (1884–1958). Хлынов — И. М. Москвин, Градобоев — М. М. Тарханов, Курослепов — В. Ф. Грибунин (1873–1933), Матрена — Ф. В. Шевченко (1893–1971), Наркис — Б. Г. Добронравов, Силан — Н. П. Хмелев *«Безумный день, или Женитьба Фигаро»* П. Бомарше, 1927. Режиссеры — Е. С. Телешева (1892–1943) и Б. И. Вершилов (1893–1957), художник — **А. Я. Головин**. «Революция со смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — Н. П. Баталов (1899–1937), Сюзанна — О. Н. Андровская (1898–1975).

Тема 4.5. Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Режиссерские работы студийцев. «Герой» Д. Синга, 1923. Режиссер — А. Д. Дикий (1889–1955). «Укрощение строптивой» У. Шекспира, 1923. Режиссеры — В. С. Смышляев (1891–1936) и А. И. Чебан (1886–1954). «Любовь — книга золотая» А. Н. Толстого (1882–1945), 1923. Режиссер — С. Г. Бирман.

Путь к трагедии через мелодраму. «Король Лир» У. Шекспира, 1923. Режиссер — Б. М. Сушкевич. Лир — И. Н. Певцов (1879–1934). *«Расточитель»* Н. С. Лескова, 1924. Режиссеры — Б. М. Сушкевич, Н. Н. Бромлей (1880–1966) и А. Д. Дикий. Принцип ансамбля как динамичного единства исполнительских стилей. Молчанов — А. Д. Дикий, Князев — И. Н. Певцов, Минутка — И. Н. Берсенев. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры. *«Гамлет»* У. Шекспира, 1924. Режиссеры — В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов (1879–1966) и А. И. Чебан, художник — М. В. Либаков (1889–1953). Эkleктизм постановочного подхода. Гамлет М. А. Чехова и проблема современного трагического актера. *«Петербург»* Андрея Белого (1880–1934), 1925. Режиссеры — С. Г. Бирман, В. Н. Татаринов и А. И. Чебан, художники — М. В. Либаков и Б. А. Матрунин (1895–1959). Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аблеухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. *«Блоха»* Е. М. Замятина (1884–1937) по повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», 1925. Режиссер — **А. Д. Дикий**, художник — **Б. М. Кустодиев** (1878–1927), Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада. Левша — Л. А. Волков (1893–1976), Машка-Меря — С. Г. Бирман.

«Дело» А. В. Сухово-Кобылина, 1927. Режиссер — **Б. М. Сушкевич**, художник — **Н. А. Андреев** (1873–1932). Перемонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Продолжение чеховской линии после ухода группы А. Д. Дикого (1927) и эмиграции М. А. Чехова (1928). *«Закат»* Н. Э. Бабея (1894–1941), 1928. Режиссеры — Б. М. Сушкевич и А. И. Чебан, художник — **М. З. Левин** (1895–1946). Мендель Крик — А. И. Чебан, Двойра — С. Г. Бирман, Бенья Крик — И. Н. Берсенев. *«Чудак»* А. Н. Афиногенова (1904–1941), 1929. Режиссеры — И. Н. Берсенев и А. И. Чебан. Углубление коллизий и характеристик пьесы в русле этической установки МХАТ Второго. Волгин — А. М. Азарин (1897–1937).

Тема 4.6. Театр имени Евг. Вахтангова

Третья студия МХАТ (1920) — Студия им. Евг. Вахтангова (1924) — Театр им. Евг. Вахтангова (1926). Судьба вахтанговской традиции в театре его имени. Режиссерские

дебюты вахтанговцев. «Правда — хорошо, а счастье — лучше» А. Н. Островского, 1923. Режиссер — Б. Е. Захава (1896–1976). «Женитьба» Н. В. Гоголя, 1924. Режиссер — Ю. А. Завадский. «Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского в переработке Н. Р. Эрдмана (1900–1970), 1924. Режиссер — Р. Н. Симонов.

А. Д. Попов (1892–1961) в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова. «Комедии Мериме» по «Театру Клары Гасуль» П. Мериме, 1924. Художник — И. И. Нивинский. «Баланс между органикой и формой» (А. Д. Попов) и «фантастический реализм» Е. Б. Вахтангова.

Поворот к театральному изображению современного быта. «Виринея» Л. Н. Сейфуллиной (1889–1954) и В. П. Правдухина (1892–1939), 1925. Художник — С. П. Исаков (1900–1967). Виринея — Е. Г. Алексеева (1901–1972), Павел — Б. В. Щукин. «Зойкина квартира» М. А. Булгакова, 1926. Художник — С. П. Исаков. Режиссерское преодоление трагической буффонады и вахтанговская школа актерской игры. Зоя Пельц — Ц. Л. Мансурова, Аметистов — Р. Н. Симонов. «Разлом» Б. А. Лавренева (1891–1959), 1927. Художник — Н. П. Акимов (1901–1968) и приемы «кинофикации театра». Берсенев — Б. В. Щукин, Годун — В. И. Куза (1902–1941). «Заговор чувств» Ю. К. Олеси (1899–1960), 1929. Художник — Н. П. Акимов. Иван Бабичев — А. Я. Горюнов (1902–1951), Кавалеров — В. И. Москвин (1902–1958).

Тема 4.7. Камерный театр

Эволюция режиссерского метода А. Я. Таирова, Переход к «конкретному реализму». «Гроза» А. Н. Островского, 1924. Художники — В. А. Стенберг (1899–1974), Г. А. Стенберг (1900–1933) и К. К. Медунецкий (1899–1934). Опыт трагического спектакля на материале русской классики. «Трагедия быта». Сценические редакции 1925 и 1928 гг. Катерина — А. Г. Коонен.

Поиски выхода к современности. Опора на западную драму в создании современного трагедийного репертуара. «Святая Иоанна» Б. Шоу, 1924. Художники — В. А. Стенберг, Г. А. Стенберг. «Антигона» В. Газенклевера, 1927. Художник — А. И. Наумов (1899–1928). А. Г. Коонен в заглавных ролях.

О'Ниловский цикл. «Косматая обезьяна» (1926). Янк — С. С. Ценин (1884–1964). «Любовь под вязами», 1926. Эбби — А. Г. Коонен, Ибен — Н. М. Церетели, Каббот — Л. А. Фенин (1882–1952). «Негр», 1929. Элла — А. Г. Коонен, Джим — И. Н. Александров. Единство режиссуры и сценографии (В. А. Стенберг, Г. А. Стенберг). Последовательное нарастание трагической сосредоточенности.

Тема 4.8. Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГостИМ)

Организация ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Театральный и лабораторно-педагогический аспекты его деятельности. Постепенное усложнение творческих задач и художественной структуры спектаклей. Развитие сценографических идей и принципов актерской школы Мейерхольда.

Спектакли-политобозрения. «Военно-революционное действие» «Земля дыбом» — «Ночь» М. Мартине в переработке С. М. Третьякова (1892–1939), 1923. Монтажное членение действия на эпизоды. Контраст патетических и фарсовых фрагментов. Монтаж реальных вещей как принцип оформления (Л. С. Попова). «Утопия-скетч» «Д. Е.» — «Даешь Европу!» М. Г. Подгаецкого по И. Г. Эренбургу (1891–1967) и Б. Келлерману, 1924. Художник — И. Ю. Шлепянов (1900–1951). Ассимиляция приемов кинематографа. Техника актерской трансформации.

«Лес» А. Н. Островского, 1924. Оформление В. Ф. Федорова (1891–1971) по плану В. Э. Мейерхольда. Драматургия пьесы и спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контрапункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и театральными масками; игра с вещами и воображаемыми предметами. Аксюша — З. Н. Райх (1894–1939), Счастливец — И. В. Ильинский, Гурмыжская — Е. А. Тяпкина (1900–1984).

«Мандат» Н. Р. Эрдмана, 1925. Оформление И. Ю. Шлепянова по плану В. Э. Мейерхольда. Н. Р. Эрдман и «основная линия русской драматургии»

(В. Э. Мейерхольд). Гротескная трактовка быта и психологии новых «лишних» людей. Лирический антигерой. Пространство действия и игры: движущиеся тротуары. «Концовки и пантомимы» (А. А. Гвоздев). Гулячкин — Э. П. Гарин (1902–1981), Варвара — З. Н. Райх, Настя — Е. А. Тяпкина, Валериан — С. А. Мартинсон (1889–1984), Широнкин — В. Ф. Зайчиков.

«Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926. Оформление В. П. Киселева (1895–1984) по плану В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд и Гоголь. «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм». «Скотинство» — «в изящном облике брюлловской натуры». Композиция текста. Символическая метафорика сценического пространства, принципов мизансценирования и актерского исполнения. Хлестаков — Э. П. Гарин, Городничий — П. И. Старковский (1884–1964), Анна Андреевна — З. Н. Райх, Марья Антоновна — М. И. Бабанова.

«Горе уму» А. С. Грибоедова, 1928. Художники — В. А. Шестаков (1898–1957) (конструкция) и Н. П. Ульянов (костюмы и грим). Мейерхольд и высокая комедия. Сценический монтаж авторских редакций «Горя от ума». Трагический ракурс «комедии о хамстве» (Ап. Григорьев), Poleмика со сценической традицией: парадоксальный подход к амплу. Современные аспекты трактовки и ее социологические издержки. Чацкий — Э. П. Гарин, Софья — З. Н. Райх, Фамусов — И. В. Ильинский, Молчалин — М. Г. Мухин (1889–1963).

«Командарм-2» И. Л. Сельвинского (1899–1968), 1929. Оформление С. Е. Вахтангова по плану В. Э. Мейерхольда, консультант по костюмам и гримам — К. С. Петров-Водкин (1878–1939), композитор — В. Я. Шебалин (1902–1963). Мейерхольд и поэтическая драма. Концептуальная и театральная транскрипция стихотворной трагедии. Жанровые и стилистические параметры поэтического острания революционной эпохи. Ораториальный характер действия. Чуб — Н. И. Боголюбов (1899–1980), Вера — З. Н. Райх.

Новая встреча с В. В. Маяковским. «Увеличивающее стекло» сатиры в постановках «Клопа» (1929) и «Бани» (1930). Присыпкин — И. В. Ильинский; Победоносиков — М. М. Штраух (1900–1974), Оптимистенко — В. Ф. Зайчиков.

Тема 4.9. Театр 1930-х годов

Богатство наличных сил театра и ужесточение государственной политики в области искусства. Разгром ленинградской театроведческой «школы Гвоздева» (1931). Ликвидация литературно-художественных группировок (1932). Комитет по делам искусств. Репрессивные выводы из «дискуссии» о формализме и натурализме (1936): запрещение пьес и спектаклей, закрытие ряда театров и студий. Социалистический реализм. Отказ от завоеваний театрального новаторства 1900–1920-х гг., отрицание авторских функций режиссера, закрепление за театром роли истолкователя драмы, неуклонный возврат к эстетике актерского театра. Унификация художественных направлений и индивидуальных стилей. Ориентация на жизнеподобные формы. Укрепление позиций психологически-бытового театра. Канонизация МХАТ и «омхачивание» театров.

Тема 4.10. М. Горький и театр 1930-х годов

Горьковский театральный канон 1930-х годов. Провозглашение «живого классика» М. Горького основоположником социалистического реализма. Присвоение имени писателя МХАТ, БДТ и ряду периферийных театров (1932). Наличие пьес М. Горького в репертуаре всех театров (за исключением ГосТИМа). Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Егор Булычов и другие» (1932; режиссер Б. Е. Захава, художник В. В. Дмитриев) как эстетический эталон эпохи. Расширение территории действия. Жизнеутверждающая трактовка горьковской «драмы о смерти» (Б. В. Алперс). Булычов — Б. В. Щукин. Социологическая детерминированность психологии героев в спектакле МХАТ «Враги», 1935. Режиссеры — Вл. И. Немирович-Данченко и М. Н. Кедров (1893–1972), художник — В. В. Дмитриев. Нормативность методологического подхода МХАТ в истолковании творчества М. Горького театром двух последующих десятилетий. Теория «трех прав» (Вл. И. Немирович-Данченко).

Тема 4.11. Сценическая шекспириана 1930-х годов

Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова *«Гамлет»*, 1932. Режиссер и художник — *Н. И. Акимов*, композитор — *Д. Д. Шостакович* (1906–1975). Стыковка парадоксального подхода к классике в 1920-е гг. с эстетическими установками 1930-х гг. Полемика с традицией рефлектирующего Гамлета. Трансформация трагедии в комедию интриги. Исключение философского плана. Пародийное снижение образов. Гамлет — *А. Я. Горюнов*, Клавдий — *Р. Н. Симонов*, Полоний — *Б. В. Щукин*.

Публикация основ марксистской эстетики («К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве», 1933) и ее императив в трактовке Шекспира на сцене 1930-х гг. Борьба против «шиллеризации» за «подлинного Шекспира» — реалиста. «Фальстафовский фон».

Шекспировские спектакли *С. Э. Радлова* (1892–1958). «Отелло» (Молодой театр, 1932), «Ромео и Джульетта» (1934), «Отелло» (1935) — Театр-студия под руководством Радлова, «Гамлет» (Театр им. Ленсовета, 1938). «Художественно-научный» подход к Шекспиру. Режиссура как «творческое комментирование» пьесы.

«Отелло» (Малый театр, 1935). Художник — *В. С. Басов* (1901–1946). Радловская концепция образа Отелло и романтическая традиция Малого театра. Отелло — *А. А. Остужев* (1874–1953). Гастрольный способ существования актера в спектакле.

«*Король Лир*» (Государственный еврейский театр, 1935). Художник — *А. Г. Тышлер* (1898–1980). Проблема авторства спектакля. Полемика *С. М. Михоэлса* (1890–1948) и *А. Г. Тышлера* с подходом *С. Э. Радлова*. Лир — *С. М. Михоэлс*. Интеллектуализм игры. Парадоксальное решение образа. Техника пластического и интонационного рисунка. Актерский дуэт *С. М. Михоэлса* — Лира и *В. Л. Зускина* (1899–1952) — Шута.

Шекспириана 1930-х гг. и концепция «нового Ренессанса» эпохи «победившего социализма». Модель современного героя как гармонически развитой личности и «цельный человек» Шекспира. Репертуарная избирательность в отношении наследия драматурга. Жанр «оптимистической трагедии».

Шекспировские спектакли *А. Д. Попова*. «*Ромео и Джульетта*» (Театр Революции, 1935). Режиссер и художник — *И. Ю. Шлепянов*. Посвящение спектакля Ленинскому комсомолу. Монументальная красочность ренессансного фона. Преодоление трагического конфликта идеей исторического прогресса. Ромео — *М. Ф. Астангов* (1900–1965), Джульетта — *М. И. Бабанова*. «*Укрощение строптивой*» (Центральный Театр Красной Армии, 1937). Художник — *Н. А. Шифрин* (1892–1961). «Большой сценический стиль». Равновесие достоверности и зрелищности Жизнерадостный тонус действия. Современный ракурс реалистического «полнокровия» образов главных героев. Катарина — *Л. И. Добржанская* (1908–1980), Петруччио — *В. Н. Пестовский*.

Тема 4.12. МХАТ СССР им. М. Горького

Работа *Вл. И. Немировича-Данченко* над инсценированием романов *Л. Н. Толстого*. «*Воскресение*», 1930. Инсценировка *Ф. Ф. Раскольников* (1892–1939), режиссеры *И. Я. Судаков* и *И. М. Раевский* (1900–1972), художник *В. В. Дмитриев*. Социологический пересмотр идейного смысла и образной системы романа. Принципы инсценирования. «Лицо от автора» — *В. И. Качалов*, Катюша Маслова — *К. Н. Еланская* (1898–1972). «*Анна Каренина*», 1937. Инсценировка *Н. Д. Волкова* (1894–1965), режиссер *В. Т. Сахновский* (1886–1945), художник *В. В. Дмитриев*. Продолжение спора с *Л. Н. Толстым*. Отсечение программных линий романа и социологическое сужение конфликта. Каренин — *Н. П. Хмелев*: преодоление социологизма режиссерской трактовки роли. Анна — *А. К. Тарасова* (1898–1973).

«*Три сестры*» *А. П. Чехова* (1940; художник *В. В. Дмитриев*). «Стиль мужественной простоты». Полемика с «чеховщиной». Подача героев «крупным планом». Общий мажорный колорит. Ольга — *К. Н. Еланская*, Маша — *А. К. Тарасова*, Ирина — *А. И. Степанова* (1905–1999), Тузенбах — *Н. П. Хмелев*, Соленый — *Б. Н. Ливанов* (1904–1972).

Отход *К. С. Станиславского* от практической режиссуры. Дальнейшая разработка «системы». Театрально-педагогическая деятельность. «Мертвые души» *Н. В. Гоголя* (1932;

инсценировка М. А. Булгакова, режиссеры В. Г. Сахновский и Е. С. Телешева, художник В. А. Симов). Роль К. С. Станиславского в пересмотре жанровых параметров инсценировки и режиссерской концепции. Характер репетиций. Чичиков — В. О. Топорков (1889–1970), Ноздрев — И. М. Москвин, Собакевич — М. М. Тарханов, Плюшкин — Л. М. Леонидов, Манилов — М. Н. Кедров, Коробочка — А. П. Зуева (1896–1986). Работа К. С. Станиславского над «Тартюфом» Ж.-Б. Мольера и метод «физических действий». Выпуск спектакля после смерти К. С. Станиславского М. Н. Кедровым и В. О. Топорковым, 1939. Художник — П. В. Вильямс (1902–1947). Тартюф — М. Н. Кедров, Оргон — В. О. Топорков.

Тема 4.13. Камерный театр

Трудности адаптации к эстетическим нормам 1930-х гг. Поиски точек соприкосновения. «Структурный реализм». «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского (1900–1951) (1933; художник В. Ф. Рындин (1902–1974)) и предшествующий опыт Камерного театра. Соотнесенность таировской концепции трагического с его пониманием в 1930-е гг. Роль А. Я. Таирова в создании канонической редакции пьесы. «Небо. Земля. Человек». Комиссар — А. Г. Коонен, Алексей — М. И. Жаров (1900–1981). «Мадам Бовари» Г. Флобера (1940; инсценировка А. Г. Коонен, художники Е. Х. Коваленко и В. Ф. Кривошеина). Трагедийно-романтическая трактовка центрального образа. Эмма — А. Г. Коонен.

Тема 4.14. Театр имени Вс. Мейерхольда

Растущая обособленность ГосТИМа в театральной ситуации 1930-х гг. «Мейерхольдовщина» как ходовой синоним формализма. Эстетическая несовместимость режиссерской методологии В. Э. Мейерхольда с драматургией психологически-бытового направления. Метафорический психологизм. «Последний решительный» В. В. Вишневского (1931), «Список благодетелей» Ю. К. Олеси (1931). Елена Гончарова — З. Н. Райх, Татаров — С. А. Мартинсон. Закрытый просмотр и снятие «Самоубийцы» Н. Р. Эрдмана (1932).

«Мейерхольд-драматург». «Свадьба Кречинского» сквозь призму трилогии А. В. Сухова-Кобылина (1933). Кречинский — Ю. М. Юрьев, Расплюев — И. В. Ильинский «Тридцать три обморока» («Юбилей», «Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова, 1935). Попова — З. Н. Райх, Ломов — И. В. Ильинский.

«Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1934). Образ спектакля. Пластика режиссерской композиции и импрессионизм актерской игры. Маргерит Готье — З. Н. Райх.

Закрытие ГосТИМа (1938).

Тема 4.15. Ленинградский театр Комедии

Н. П. Акимов — художественный руководитель театра с 1935 года. Театрально-декорационная деятельность Н. П. Акимова 1920 – начала 1930-х гг. и его формирование как режиссера-сценографа. Реформирование репертуара, обновление актерского состава театра Комедии. Воспитание труппы на материале европейской комедийной классики. Кристаллизация жанрово-стилистических принципов «изобразительной режиссуры» (М. З. Левин) в постановках испанских комедий «плаща и шпаги». «Собака на сене» (1936) и «Валенсианская вдова» (1939) Лопе де Вега. Последовательное проведение в спектаклях художественной концепции режиссера Ироническая подача лирической темы. Диана — И. П. Гошева, Леонарда — Е. В. Юнгер (1910–1999).

Н. П. Акимов и Е. Л. Шварц (1896–1958). Неосуществленная постановка пьесы «Принцесса и свинопас» («Голый король»). Философская сказка «Тень» (1940). Аннунциата — И. П. Гошева, Принцесса — Е. В. Юнгер, Юлия Джули — И. П. Зарубина (1907–1976).

Тема 4.16. Театр в годы Великой Отечественной войны

Укрепление патриотических чувств — главная задача театра. Организационные формы театральной жизни. Спектакли современной и национально-исторической тематики. «Фронт» А. Е. Корнейчука (1905–1972) (Театр им. Евг. Вахтангова, 1942). Режиссер

Р. Н. Симонов, художник В. Ф. Рындин. Иван Горлов — А. Д. Дикий. «Русские люди» К. М. Симонова (1915–1979) (МХАТ им. М. Горького, 1943). Режиссеры Н. П. Хмелев, В. Я. Станицын (1897–1976), М. О. Кнебель (1898–1985). Глоба — А. Н. Грибов (1902–1977). «Нашествие» Л. М. Леонова (Театр им. Моссовета, 1943). Режиссер Ю. А. Завадский. Федор Таланов — М. Ф. Астангов, Фаюнин — В. В. Ванин (1898–1951). «Давным-давно» А. К. Гладкова (1912–1976) (ЦТКА, 1942). Режиссер А. Д. Попов, художник И. С. Федотов, композитор Т. Н. Хренников (р. 1913). Шура Азарова — Л. И. Добржанская.

Роль русской классики. Широкое обращение театров к творчеству А. Н. Островского. «Последняя жертва» (МХАТ, 1943). Режиссер Н. П. Хмелев, художник В. В. Дмитриев. Тугина — А. К. Тарасова, Прибытков — И. М. Москвин.

А. Я. Таиров и русская классика. Тема искусства как жизненного подвига. «Чайка» А. П. Чехова (1944), «Без вины виноватые» А. Н. Островского (1944), А. Г. Коонен — Нина Заречная и Отрадина-Кручинина.

«Праздничный» Островский в спектакле Театра им. М. Н. Ермоловой «Бешеные деньги» (1945). Режиссер А. М. Лобанов (1900–1959), художник В. В. Дмитриев. Лидия — Л. Р. Орданская.

Тема 4.17. Театр второй половины 1940 – начала 1950-х годов

Репрессивные методы руководства искусством. Партийные постановления 1946–1948 гг. Борьба с «космополитизмом». «Железный занавес». Оскудение репертуара и режиссуры. «Теория» и практика бесконфликтности. Катастрофический разрыв театра с живой реальностью. Утрата специфики театра как искусства. Редкие режиссерские прорывы. «Молодая гвардия» А. А. Фадеева (1901–1956) (Московский театр драмы, 1947; режиссер *Н. П. Охлопков* (1900–1967), художник В. Ф. Рындин) и традиции метафорического театра. Монументальная героика спектакля. Условность пространственного решения. Сережка Тюленин — Б. Н. Толмазов (1912–1985).

А. М. Лобанов в Театре им. М. Н. Ермоловой. Работа по созданию современного репертуара в русле психологического реализма. Поэтизация обыденного. Принципиальный антимонументализм. «Старые друзья» Л. А. Малюгина (1909–1968) (1946). Создание сценических характеристик. Тоня — Л. Р. Орданская, Шура — В. С. Якут (1912–1991). «Спутники» В. Ф. Пановой (1905–1973) (1947; художник В. В. Дмитриев). Юлия Дмитриевна — Э. С. Кириллова (1909–1971). Режиссура Лобанова — переходное звено к театральному «неореализму» второй половины 1950-х годов.

Тема 4.18. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Спектакли Н. П. Охлопкова. «Гроза» А. Н. Островского (Московский театр драмы, 1953, художник В. Ф. Рындин). Положительный отклик «Правды». «Гамлет» У. Шекспира (Театр им. В. В. Маяковского, 1954; художник В. Ф. Рындин). Гамлет — Е. В. Самойлов (р. 1912) и проблема современного героя.

Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «Иванов» А. П. Чехова (Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, 1954). Режиссер *М. О. Кнебель*, художник Ю. И. Пименов (1903–1977). Романтическая трактовка героя как «русского Гамлета». Иванов — Б. И. Смирнов (1908–1982). «Власть тьмы» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер *Б. И. Равенских* (1914–1980), художник Б. И. Волков (1900–1970). Poleмика с натуралистической традицией. Трактовка пьесы как русской трагедии. Аким — И. В. Ильинский, Никита — В. Д. Доронин (1909–1976).

Возрождение театральной сатиры. «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1952) и «Дело» А. В. Сухова-Кобылина (1954) в постановке *Н. П. Акимова* (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков (1922–1978), Тарелкин — Ю. Т. Бубликов. Драматургия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «Баня» (1953). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек (р. 1909) и С. И. Юткевич (1904–1995), художник С. И. Юткевич. Победоносиков — А. В. Ячницкий, Оптимистенко — В. А. Лепко (1898–1963). «Клоп» (1955).

Режиссеры *В. Н. Плучек* и *С. И. Юткевич*. Присыпкин — *В. А. Лепко*, Баян — *Г. П. Менглет* (р. 1912).

Тема 4.19. Молодая режиссура

Пафос нравственного и эстетического очищения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии. Отрицание театральности во имя «жизни человеческого духа». Статья *А. В. Эфроса* (1925–1987) «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская традиция и эпигонские наслоения. Интерес к молодому герою. Проблема нравственного выбора.

В. С. Розов (р. 1913) и театр второй половины 1950-х гг. Две модели розовского спектакля: *А. В. Эфрос* и *О. Н. Ефремов* (1927–2000). Центральный детский театр и новая режиссура Школа *М. О. Кнебель*. «*В добрый час!*» в постановке *А. В. Эфроса* (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Варианты современного молодого героя: Андрей — *В. Я. Заливин*, Алексей — *О. Н. Ефремов*.

О. Н. Ефремов и Студия молодых актеров (с 1957 г. Театр-студия «Современник»). Организационная структура и творческая программа «коллектива единомышленников», «*Вечно живые*» *В. С. Розова* (1956). Исповедальность актерской манеры. Публицистический пафос, обнажение гражданской позиции. Борис Бороздин — *О. Н. Ефремов*, Нюрка-хлеборезка — *Г. Б. Волчек*. «*В поисках радости*» *В. С. Розова* на сцене ЦЦТ и «Современника», 1957. *Олег Савин* — *О. П. Табаков*.

Расширение репертуарного и стилистического диапазона «Современника», «Пять вечеров» *А. М. Володина* (р. 1919) (1959; режиссер *О. Н. Ефремов*). *Ильин* — *О. Н. Ефремов*, *Тамара* — *Л. М. Толмачева*. «*Голый король*» *Е. Л. Шварца* (1960). Режиссеры *О. Н. Ефремов* и *М. Микаэлян*, художник *В. И. Доррер* (р. 1929). *Король* — *Е. А. Евстигнеев* (1926–1992), *Принцесса* — *Н. М. Дорошина*, *Первый министр* — *И. В. Кваша*, *Министр нежных чувств* — *В. Н. Сергачев*, *Первая фрейлина* — *Г. Б. Волчек*, *Камергер* — *М. М. Козаков*.

Пробы театральной условности в спектаклях *А. В. Эфроса* 1959 года. «*Друг мой, Колька!*» *А. Г. Хмелика* (р. 1925) (ЦДТ; художник *Б. Г. Кноблок*). *Лидия Ивановна* — *А. Д. Дмитриева*. «*Сны Симоны Машар*» *Б. Брехта* и *Л. Фейхтвангера* (Театр им. *М. Н. Ермоловой*).

Тема 4.20. *Г. А. Товстоногов* (1913–1989) и Большой драматический театр им. *М. Горького*

Начало режиссерской деятельности. Ленинградский театр им. Ленинского комсомола (1949–1956). Творческая программа театра. «Героическое в обыкновенном». Формирование репертуара. Роль инсценировок. Достоверность и условность. Поиски новых средств сценической выразительности. «*Дорога бессмертия*» (по книге *Ю. Фучика* «Репортаж с петлей на шее», 1951). «*Гибель эскадры*» *А. Е. Корнейчука* (1952). «*Униженные и оскорбленные*» по *Ф. М. Достоевскому* (1956).

«*Оптимистическая трагедия*» *В. В. Вишневского* (Академический театр драмы им. *А. С. Пушкина*). Художник *А. Ф. Босулаев* (1904–1964), композитор *К. А. Караев* (1918–1982). Сценическая традиция и новаторство. Психологическое оправдание условности. *Комиссар* — *О. Я. Лебзак* (1914–1983), *Вожак* — *Ю. В. Толубеев* (1906–1979), *Алексей* — *И. О. Горбачев*.

Главный режиссер БДТ им. *М. Горького* с 1956 г. Обновление труппы. Целенаправленность формирования актерского ансамбля как сплава творческих индивидуальностей. Строительство репертуара. Интенсивный поиск условных выразительных средств. «*Когда цветет акация*» *П. Винникова* (1956). Современная зарубежная пьеса: «*Шестой этаж*» *А. Жери* (1956), «*Безымянная звезда*» *М. Себастиану* (1956), «*Лиса и виноград*» *Г. Фигейредо* (1957), «*Синьор Марио пишет комедию*» *А. Николаи* (1958).

«*Идиот*» *Ф. М. Достоевского* (1957). Художник *М. М. Лихницкая* (1912–1998). Режиссерская инсценировка романа и театральные приемы передачи его эпического строя.

Сфокусированность смысловых планов в центральном образе. Мышкин — И. М. Смоктуновский (1925–1995). Содержательная насыщенность индивидуальной актерской техники: способ общения как мера духовности.

«*Пять вечеров*» А. М. Володина (1959; художник В. Л. Степанов). Адекватность структуры сценического действия новеллистическому построению пьесы. Бытийный смысл бытового сюжета. Лирическая одухотворенность исполнения. Музыкальное звучание камерного актерского ансамбля. Тамара — З. М. Шарко, Ильин — Е. З. Копелян (1912–1975), Катя — Л. И. Макарова, Слава — К. Ю. Лавров.

«*Варвары*» М. Горького (1959; художник В. Л. Степанов). Радикальный пересмотр канона горьковского спектакля 1930-х гг. Режиссерское восприятие пьесы в контексте русской гуманистической культуры. Концепция спектакля как «романа жизни» в жанре трагикомедии. Ансамбль крупных актерских индивидуальностей, объединенных волей режиссера. Надежда Монахова — Т. В. Доронина, Монахов — Е. А. Лебедев (1917–1997), Черкун — П. Б. Луспекаев (1927–1970), Цыганов — В. И. Стрельчик (1921–1995), Редозубов — В. П. Полицеймако (1906–1967).

Тема 4.21. Театр 1960-х годов

Споры о театре на рубеже 1950–1960-х гг. Статья Н. П. Охлопкова «Об условности» (1959) и дискуссия «Режиссура и современность» (1960). Обсуждение коренных проблем театрального творчества. Активизация «памяти театра» на протяжении десятилетия. Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.

Тема 4.22. Современная пьеса на сцене театра 1960-х годов

А. В. Эфрос в Московском театре им. Ленинского комсомола (1964–1966). Продолжение творческих контактов с драматургией В. С. Розова и их характер. Кризис розовского варианта молодежной темы. Переход к новой проблематике и стилистике в рамках традиционной драматургической структуры. «*В день свадьбы*» В. С. Розова (1964). Художники В. И. Лалевич (1918–1990) и Н. Н. Сосунов (1908–1970). Поэтическая трактовка бытовой драмы. Сценический жанр притчи. Метафорика психологического рисунка. Нюра — А. И. Дмитриева, Салов — В. Р. Соловьев (1909–1968). «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова (1909–1986) (1965, художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Лика — О. М. Яковлева, Марат — А. В. Збруев. «*Снимается кино*» Э. С. Радзинского (р. 1936) (1965; художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Метафорическая театральность режиссуры и импульсивная эмоциональность актерской игры. Нечаев — А. А. Ширвиндт, Аня — О. М. Яковлева.

«Современник». Кризис эстетической платформы 1950-х гг. Изживание студийности. Продолжение работы над пьесами В. С. Розова и А. М. Володина. Обращение к современной зарубежной драматургии. «Двое на качелях» У. Гибсона (1962) — режиссерский дебют Г. Б. Волчек.

«*Назначение*» А. М. Володина (1963). Режиссер О. Н. Ефремов, художник Б. А. Мессерер (р. 1933). Свобода лирического высказывания. Движение как принцип развития действия. Преобразования сценического пространства и главного героя. Лямин — О. Н. Ефремов, Куропеев-Муровеев — Е. А. Евстигнеев, Нюта — Н. М. Дорошина. «*В день свадьбы*» В. С. Розова (1964, режиссеры О. Н. Ефремов и Г. Б. Волчек). «*Передвижническая*» точность картин современного провинциального быта. «*Традиционный сбор*» В. С. Розова (1967; режиссер О. Н. Ефремов). Преодоление традиционной драматургической формы. Перестройка композиции пьесы. Ритмическая перебивка действия наплывами-воспоминаниями. Сергей Усов — Е. А. Евстигнеев, Агния Шабина — Л. М. Толмачева.

Тема 4.23. Классика на сцене театра 1960-х годов

БДТ им. М. Горького. Равновесие репертуарных линий. Реализация творческих устремлений Г. А. Товстоногова в сфере русской классики.

«*Горе от ума*» А. С. Грибоедова (1962; оформление Г. А. Товстоногова, художник по костюмам М. М. Лихницкая), Освобождение комедии от «хрестоматийного глянца» и гнета сценической традиции. Психологическая адаптация текста как способ современной

трактовки. Учет мейерхольдовской концепции («Горе уму») и отличие от нее. Чацкий — С. Ю. Юрский, Софья — Т. В. Доронина, Молчалин — К. Ю. Лавров

«Три сестры» А. П. Чехова (1965). Художник С. М. Юнович (1910–1996). Преемственная связь и отличие от спектакля МХАТ 1940 г. Тема личной ответственности и трагической вины героев. Ольга — З. М. Шарко, Маша — Т. В. Доронина, Ирина — Э. А. Попова, Андрей — О. В. Басилашвили, Вершинин — Е. З. Копелян, Тузенбах — С. Ю. Юрский, Соленый — К. Ю. Лавров.

«Мещане» М. Горького (1966; оформление Г. А. Товстоногова). Преломление мотивов театра абсурда в концепции «романа жизни». Острота контрастных жанровых перепадов. Трагикомическая фигура «мещанского короля Лиры» Бессеменова (Е. А. Лебедев). «Дегероизация» Нила (К. Ю. Лавров). Татьяна — Э. А. Попова, Петр — В. Э. Рецпер, Тетерев — П. П. Панков.

Спектакли А. В. Эфроса. «Чайка» А. П. Чехова (Московский театр им. Ленинского комсомола, 1966; художники В. И. Лалевич и Н. Н. Сосунов). Ход к Чехову через Розова и Радзинского. Лирико-автобиографический характер темы одиночества художника. «Резкий реализм» спектакля — антитеза мхатовской традиции и «академическому новаторству» «Трех сестер» Г. А. Товстоногова. Треплев — В. Г. Смирнитский, Нина — О. М. Яковлева, Аркадина — Е. А. Фадеева (р. 1914), Тригорин — А. А. Ширвиндт, Медведенко — Л. К. Дуров.

«Три сестры» А. П. Чехова (Театр на Малой Бронной, 1967; художник В. Я. Дургин). Усложнение структуры чеховского спектакля. Резкие перепады смыслового и формального рядов. Трагическая клоунада Тузенбаха (Л. Б. Круглый) и Чебутыкина (Л. К. Дуров). Ирина — О. М. Яковлева, Вершинин — Н. Н. Волков.

«Современник». «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1966; инсценировка В. С. Розова, режиссер Г. Б. Волчек). Классика сквозь призму кризиса розовской проблематики. Александр Адуев — О. П. Табаков, Петр Иванович — М. М. Козаков, Елизавета Александровна — Л. М. Толмачева. «На дне» М. Горького (1968; режиссер Г. Б. Волчек, художник П. М. Кириллов). Близость неосуществленному режиссерскому плану К. С. Станиславского (1902 г.). Тема вынужденного сожительства людей. «Оправдание» Луки (И. В. Кваша) и деромантизация Сатина (Е. А. Евстигнеев). Актер — В. Ю. Никулин, Барон — А. В. Мягков, Пепел — О. И. Даль (1941–1981), Настя — Т. Е. Лаврова. «Чайка» А. П. Чехова (1970). Режиссер О. Н. Ефремов, художник С. М. Бархин (р. 1938). Переключки и полемика с «Чайкой» А. В. Эфроса. Сниженно прозаическая стилистика спектакля. Треплев — В. Ю. Никулин, Нина — А. А. Вертинская, Дорн — Е. А. Евстигнеев, Полина Андреевна — Т. Е. Лаврова.

Тема 4.24. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

Путь Ю. П. Любимова (р. 1917) в режиссуру: от учебного спектакля к созданию театра. «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта (1964; художник Б. Л. Бланк). Б. Брехт и русская сцена. Театральная эстетика Брехта и система Станиславского. «Русский Брехт» Таганки: лирическая трансформация «эпического театра». Свобода творческого подхода. Преломление эстетики Брехта сквозь призму условной традиции русской режиссуры. Раскрепощение личной инициативы актера как субъекта творчества. Представительство от лица театра и современного молодого поколения. Сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре актеров. Шен Те — З. А. Славина, Янг Сун — Н. Н. Губенко, Ванг — А. С. Эйбоженко (1934–1980). «Жизнь Галилея» Б. Брехта (1966; художник Э. Г. Стенберг (р. 1929)). Галилей — В. С. Высоцкий (1938–1980).

Непосредственные контакты с поэзией и прозой. Монтажный принцип сценической композиции. Поэтические спектакли. «Антимиры» А. А. Вознесенского (р. 1933) (1965; художник Э. Г. Стенберг). «Павшие и живые» (1965), «Послушайте!» по В. В. Маяковскому (1967; художник Э. Г. Стенберг). Инсценировки прозы. «Десять дней, которые потрясли мир» по Д. Риду (1965; художник А. И. Тарасов), «Мать» по М. Горькому (1969). Художник Д. Л. Боровский (р. 1934).

Новая режиссерская генерация. Л. Е. Хейфец (р. 1934). «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого (ЦТСА, 1966). Художник И. Г. Сумбаташвили (р. 1915). П. Н. Фоменко (р. 1932). «Смерть Тарелкина» А. В. Сухова-Кобылина (Театр им. В. Маяковского, 1966; художник Н. Н. Эпов). М. А. Захаров (р. 1933). «Доходное место» А. Н. Островского (Театр Сатиры, 1967). Художник В. Я. Левенталь (р. 1938). Жадов — А. А. Миронов (1941–1987).

Тема 4.25. Театр 1970 — первой половины 1980-х годов

Активное взаимодействие с опытом отечественного и мирового театра. Тенденция к синтезу сценических традиций и индивидуальные режиссерские концепции. Усложнение диалектических связей между слагаемыми театрального искусства. Актер в пространстве современного спектакля. Диапазон сценографических решений. Осознание режиссурой возможностей театра как самостоятельного искусства. Режиссура и проза.

Театральный процесс и современная драма. Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова (1937–1972) и драматургов «новой волны». Замещение классикой функций современной пьесы. Классика — репертуарная доминанта периода и резонатор общественных настроений.

Феномен «театра Эфроса» в Театре на Малой Бронной. Метод воспитания актера в репетиционном процессе. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1970; художник В. Я. Дургин). Отказ от концепции исторического прогресса. Образ «страшного мира». Экзистенциальные мотивы. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Бронева, брат Лоренцо — Н. Н. Волков.

«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера (1973; художник Д. Л. Боровский). Сценический жанр философской притчи. Многозначная ассоциативность пространственного решения. Парадоксальный образ «севильского обольстителя». Дуэт-диспут Дон Жуана (Н. Н. Волков) и Станареля (Л. К. Дуров) и его мизансценирование.

«Женитьба» Н. В. Гоголя (1975; художник В. Я. Левенталь). Отказ от водевильной традиции. «Ошинеливание» комедии. Внеличный план «забавного случая». Прием материализации страхов и желаний героев. Агафья Тихоновна — О. М. Яковлева, Подколесин — Н. Н. Волков, Кочкарев — М. М. Козаков, Яичница — Л. С. Бронева, Жевакин — Л. К. Дуров.

Постановка «Вишневого сада» А. П. Чехова (Театр на Таганке, 1975; художник В. Я. Левенталь). А. В. Эфрос и актеры Таганки. Контраст «опасности и беспечности». Стиль «психологического балагана». Раневская — А. С. Демидова, Лопухин — В. С. Высоцкий. Ностальгически окрашенная тема красоты. Ее развитие в постановке «Месяца в деревне» И. С. Тургенева (Театр на Малой Бронной, 1977; художник Д. А. Крымов). Наталья Петровна — О. М. Яковлева.

Обогащение художественной концепции Ю. П. Любимова, Д. Л. Боровский. «Работа» сценического пространства в спектаклях Любимова-Боровского. Усложнение образа человека и мира. В. С. Высоцкий — лирический герой Театра на Таганке.

«Гамлет» У. Шекспира (1971; художник Д. Л. Боровский). Трагедия безвременья. Хронотоп спектакля. Конструктивная, смысловая и образная функции подвижного занавеса. Гамлет — В. С. Высоцкий. Демократизация героя. Судьба В. С. Высоцкого — человека и художника, «имидж» барда и народного любимца — элементы метафорической структуры образа. Гертруда — А. С. Демидова.

Принципы инсценизации прозы. Инсценировка как режиссерская экспликация спектакля. «Театр прозы» как поэтический театр. «А зори здесь тихие...» по Б. Л. Васильеву (р. 1924) (1971; инсценировка Ю. П. Любимова и Б. А. Глаголина, художник Д. Л. Боровский). Световая и звуковая партитура действия. Свобода актера в условиях выверенной режиссерской композиции. Рита Осянина — З. А. Славина, Женька Комелькова — Н. С. Шацкая, Соня Гурвич — Н. П. Сайко, Лиза Бричкина — М. В. Полицеймако, Галя Четвертак — Т. И. Жукова, Васков — В. В. Шаповалов. Постановки современной «деревенской» и «городской» прозы. «Деревянные кони» по Ф. М. Абрамову (1920–1983) (1974; художник Д. Л. Боровский). Поэтические приемы

воссоздания образа деревенской жизни. Соотношение хорового и индивидуального начал. Милентьевна — А. С. Демидова, Пелагея — З. А. Славина, Алька — Н. Е. Чуб. Инсценизация повестей Ю. В. Трифонова (1925–1980). Тема «обмена души». «Обмен» (1976; художник Д. Л. Боровский). Дмитриев — А. М. Вилькин и Л. А. Филатов. «Дом на набережной» (1980; художник Д. Л. Боровский). Глебов — В. С. Золотухин и В. Б. Смехов. Кризис модели духовно активного героя. «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому (1979; инсценировка Ю. Ф. Карякина, художник Д. Л. Боровский). Раскольников — А. А. Трофимов, Свидригайлов — В. С. Высоцкий. «Три сестры» А. П. Чехова (1981; режиссер Ю. Погребничко, художник Ю. И. Кононенко). Автоматизм казенного существования. Монтажная врезка звуковых «цитат» из высокой традиции чеховского театра. Маша — А. С. Демидова.

Г. А. Товстоногов и АБДТ им. М. Горького. Продолжение прежних репертуарных линий. «Дачники» М. Горького (1976). Художник Э. С. Кочергин (р. 1937). «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1982; художник Э. С. Кочергин). Войницкий — О. В. Басилашвили, Серебряков — Е. А. Лебедев.

«Ревизор» Н. В. Гоголя (1972; оформление Г. А. Товстоногова, костюмы по эскизам М. В. Добужинского). Концепция «романа жизни» и «фантастический реализм» Н. В. Гоголя. Городничий — К. Ю. Лавров, Хлестаков — О. В. Басилашвили, Марья Антоновна — Н. М. Тенякова, Осип — С. Ю. Юрский.

Музыкально-драматические спектакли: от музыкальной комедии («Ханума» А. Цагарели, 1973) к «опере-фарсу» («Смерть Тарелкина» А. Н. Колкера (р. 1933) по мотивам комедии А. В. Сухова-Кобылина, 1984). «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер» (1975; инсценировка М. Г. Розовского, художник Э. С. Кочергин). Приемы балаганного представления с элементами эстрады и мюзикла. Холстомер — Е. А. Лебедев.

М. А. Захаров и Московский театр им. Ленинского комсомола. Драматический театр и молодежная рок-культура. «Тиль» Г. И. Горина (1940–2000), 1974. Композитор Г. И. Гладков (р. 1935). «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» по мотивам П. Неруды (1976). Композитор А. Л. Рыбников (р. 1945). «Юнона и Авось» А. А. Вознесенского (1981; композитор А. Л. Рыбников, художник О. А. Шейнцис). Музыкальные спектакли Захарова — школа синтетического актера.

Установка на равноправие жанров, стилей и приемов. «Коллажность» режиссерского мышления.

«Иванов» А. П. Чехова (1975; художники О. А. Твардовская и В. А. Макушенко). Эстетический контраст как закон спектакля. Парадоксальный выбор исполнителя заглавной роли. Иванов — Е. П. Леонов (1927–1994), Анна Петровна — И. М. Чурикова.

«Жестокие игры» А. Н. Арбузова (1980; художник О. А. Шейнине). Острота режиссерского восприятия молодежных «игр». Принципы ритмопластической организации действия. Широкое использование внесловесных сценических средств. Развитие театральных потенциалов пьесы. Неля — Т. А. Догилева, Никита — А. Г. Абдулов, Мишка — Н. П. Караченцов. «Три девушки в голубом» Л. В. Петрушевской (1985; художник О. А. Шейнцис). Ирина — И. М. Чурикова, Марья Филипповна — Е. А. Фадеева, Федоровна — Т. И. Пельтцер.

Театр А. А. Васильева (р. 1942). Начало режиссерской деятельности. «Соло для часов с боем» (МХАТ, 1973; художественный руководитель постановки О. Н. Ефремов). Театр им. К. С. Станиславского (с 1977 г.). «Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького (1978; художник И. А. Попов). Экспериментальный характер режиссерской работы. Прорыв к новым возможностям психологического метода. Погружение в глубинные пласты быта и психологии. Исследование взаимосвязи социальных и биологических факторов. Обнажение нерва образов. Выплески иррациональной энергии персонажей. А. А. Васильев и актеры Театра им. К. С. Станиславского. Васса — Е. С. Никишихина, Прохор — Г. И. Бурков (1933–1990), Павел — В. И. Бочкарев, Анна — А. Д. Балтер (1939–2000), Михаил — Ю. С. Гребенщиков. «Взрослая дочь молодого человека» В. И. Славкина (р. 1936) (1979;

художник И. А. Попов). Синтез психологического и игрового театра. Пространство быта и пространство игры. Энергия возрожденного времени. Функции танцевальных «номеров». Импровизационная свобода актеров. Куприянов (Бэмс) — А. Л. Филозов, Люся — Л. В. Савченко, Прокопьев (Прокоп) — Ю. С. Гребенщиков, Ивченко — Э. Г. Виторган. «Серсо» В. И. Славкина (Театр на Таганке, 1985; художник И. А. Попов). Театральное воплощение духовной реальности. Связь с методологией М. А. Чехова. Структура действия и сценического образа. Атмосфера как репетиционный метод и объединяющее начало спектакля. «Серсо» — прообраз театральной лаборатории А. А. Васильева «Школа драматического искусства». Петя (Петушок) — А. Л. Филозов, Владимир Иванович — Ю. С. Гребенщиков, Паша — Д. А. Щербаков, Ларе — Б. Л. Романов, Валентина — Л. П. Полякова, Надя — Н. Э. Андрейченко, Николай Львович — А. В. Петренко.

Начало режиссерской деятельности Л. А. Додина (р. 1944). «Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского (Ленинградский Театр юного зрителя, 1973). Работа в разных театрах. Театрально-педагогическая деятельность.

«Братья и Сестры» по трилогии Ф. М. Абрамова «Пряслины» (Учебный театр ЛГИТМиК, 1978) — совместно с А. И. Кацманом (1921–1989). Режиссерское самоопределение на путях сценического эпоса. «Дом» (Малый драматический театр, 1980; художник Э. С. Кочергин). Уточнение и развитие режиссерских приемов. Контрапункт символично-поэтического и натуралистического рядов. Михаил Пряслин — Н. Г. Лавров (1948–2000), Лизавета — Т. Б. Шестакова.

«Романный» тип режиссерского мышления. Инсценизация русских классических романов. Спектакль-монолог «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому (БДТ; 1981; МХАТ, 1985; художник Э. С. Кочергин). Он — О. И. Борисов (1929–1994). «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (Учебный театр ЛГИТМиК, 1983; совместно с А. И. Кацманом). «Господа Головлевы» по М. Е. Салтыкову-Щедрину (МХАТ, 1984; художник Э. С. Кочергин). Порфирий Головлев (Иудушка) — И. М. Смоктуновский.

Опыт создания «театра-дома» в МДТ. Новая редакция «Братьев и сестер» (1985; художник Э. С. Кочергин). Преемственность и отличия от студенческого спектакля. Трилогия Ф. М. Абрамова в «обратной перспективе» после «Дома». Михаил Пряслин — П. М. Семак, Егорша — С. А. Власов, Ганичев — С. С. Бехтерев, Лукашин — Н. Г. Лавров, Анфиса Минина — Т. Б. Шестакова, Варвара Иняхина — Н. А. Фоменко, Лизавета — Н. А. Акимова.

Тема 4.26. Театр второй половины 1980-х — 1990-х годов

Постепенное изменение творческих установок и организационных форм театра в перестроечное и постперестроечное время. Театральный эксперимент 1987 – 1988 гг.: цели и реальные последствия. Разделение МХАТ (1987), Театра на Таганке (1993). Уход из жизни А. В. Эфроса (1987), Г. А. Товстоногова (1989), О. Н. Ефремова (2000). Искренность театральной идеологии шестидесятничества. Снижение общественного статуса режиссера и театра в целом. Проблема выживания театров в условиях свободы от государственного диктата. Практика коммерческих постановок. Антреприза как альтернатива модели репертуарного театра.

Традиция «Театра-дома» в новом социокультурном пространстве. «Ленком» М. А. Захарова. От сценической публицистики («Диктатура совести» М. Ф. Шатрова, 1986; художник О. А. Шейнцис) — к анализу исторических корней современных общественных болезней. «Поминальная молитва» Г. И. Горина по Шолом-Алейхему (1989; художник О. А. Шейнцис). Проблема национальной и религиозной нетерпимости. Связь человека с высшими началами жизни. Тевье — Е. П. Леонов. «Варвар и еретик» по роману Ф. М. Достоевского «Игрок» (1997; художник О. А. Шейнцис). Разрушительная страсть к рискованной игре на удачу, стремление к быстрому обогащению. Алексей Иванович — А. Г. Абдулов. Антонида Васильевна — И. М. Чурикова. «Мистификация» (пьеса Н. Н. Сакур по мотивам «Мертвых душ» Н. В. Гоголя; 1999; художник О. А. Шейнцис). Фантазмагорическая метафора старой и новой «деловой» России. Чичиков — Д. А. Певцов.

МДТ — Театр Европы Л. А. Додина. Противостояние режиссера рыночной экспансии. Сохранение устоев, заложенных ранним МХТ. Стремление высоко держать эстетическую и этическую планку. Разрушенная гармония, ощущение близкой катастрофы в постановках классики («Бесы» по роману Ф. М. Достоевского, 1991; художник Э. С. Кочергин; «Вишневый сад» А. П. Чехова, 1994; художник Э. С. Кочергин; «Пьеса без названия» А. П. Чехова; 1997; художник А. Е. Порай-Кошиц) и современных произведений («Gaudeamus» по мотивам повести С. Е. Каледина «Стройбат»; 1990; художник А. Е. Порай-Кошиц; «Клаустрофобия» по мотивам современной русской прозы; 1994; художник А. Е. Порай-Кошиц).

Возрождение идеи школы, создающей свой театр. А. А. Васильев и «Школа драматического искусства» (1987). Поиски собственной альтернативы репертуарному театру. Творческий союз с художником И. А. Поповым. «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло (1987) — манифест нового периода творчества А. А. Васильева. Идея подлинности, первичности мира фантазии и вторичности материального мира. Пространственное решение. Способ общения актеров со зрителями. Актерская импровизация. Повторяющиеся сцены с разным составом исполнителей. Раздробленность человеческого образа. Эзотерический характер васильевского театра. Три функции: учебная, экспериментальная и функция духовной школы. Влияние Лаборатории Е. Гротовского. Новая методология актерского творчества: *персона* (человек) ведет (играет) *идею* персонажа. Опыты реализации этой теории в работе над разными авторами: «Бесы» Ф. М. Достоевского (1988–1989), «Fiorenza», «Иосиф и его братья» Т. Манна (1993), «Главы из “Дядюшкиного сна” Федора Михайловича Достоевского» (1995), «“Дон Жуан или Каменный гость” и другие стихи» А. С. Пушкина (1998). Эксперименты с текстами Платона, Гомера (23-я Песнь «Илиады»). Движение к мистериальному театру. «Плач Иеремии» В. И. Мартынова (1996).

Творческий феномен «позднего Фоменко». Режиссерская судьба П. Н. Фоменко. Постановки в московских театрах. «Без вины виноватые» А. Н. Островского (Театр им. Евг. Вахтангова, 1993; художник Т. И. Сельвинская). Игровое пространство спектакля — естественные интерьеры театрального здания (буфет и фойе). Виртуозное изображение театрального быта. Открытие новых граней в сюжете, образах пьесы и актерских дарования вахтанговцев. Отрадина-Кручинина — Ю. К. Борисова, Незнамов — Е. В. Князев, Коринкина — Л. В. Максакова, Дудукин — Ю. В. Яковлев. Театрально-педагогическая работа в ГИТИСе (РАТИ) с середины 1980-х гг. Студенческие спектакли. «Волки и овцы» А. Н. Островского (1992). Мурзавецкая — М. Р. Джабраилова, Глафира — Г. Б. Тюнина, Купавина — П. П. Кутепова, Беркутов — К. К. Бадалов, Лыняев — Ю. К. Степанов. Открытие «Мастерской Петра Фоменко» (1993). «Чичиков. Мертвые души. Том второй» по Н. В. Гоголю (1998). Мотив обманной жизни, балансирование на грани живого и мертвого. Преодоление картины исчезающего бытия радостной витальностью актерской игры. «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Б. Б. Вахтина (2000). Ностальгическая поэзия атмосферы ушедшего мира, идеальность духовного настроения героев. Музыкальная гармоничность актерского ансамбля. Полина — П. В. Агуреева, Михеев — С. И. Тарамаев. «Семейное счастье» по ранней повести Л. Н. Толстого (2000). Воздушная легкость сценической ткани и пульсация драматических токов. Режиссерское прочтение сюжета как предвестия «Анны Карениной». Маша — К. П. Кутепова, Сергей Михайлович — С. И. Тарамаев. Стремление режиссера к «вольнодумной глубине» (П. Н. Фоменко). Роль красоты в его спектаклях. Равновесность этического и эстетического.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	32	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	26
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.13	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.14	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.15	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.16	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.17	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.18	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.19	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.20	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	32	-	-	38	-	-	-	-	10	-	-	62
Тема 2.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	8	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	8	-	-		-	-	-					
Раздел 3	32	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	28
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.8	2,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.13	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.14	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.15	2	-	-		-	-	-					

Тема 3.16	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.17	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.18	1	-	-		-	-	-					
Раздел 4	60	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	52
Тема 4.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.7	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.10	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.11	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.13	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.14	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.15	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.16	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.17	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.18	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.19	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.20	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.21	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.22	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.23	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.24	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.25	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.26	4	-	-		-	-	-					
Всего	156	-	-	52	-	-	-	-	40	-	-	168
<i>Консульт.</i>		8		-		-		-		8		-
ВСЕГО		216				-				216		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету 3-го семестра (очная форма обучения) и 4-го семестра (заочная форма обучения):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действия.

2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И. А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.
10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.
12. Драматургия М. Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.
14. Н. В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840-х гг.
16. Театр И. С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.

Вопросы к экзамену 4-го семестра (очная форма обучения) и 5-го семестра (заочная форма обучения):

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870-х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880-х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890-х гг.
11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский. А. И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890-х гг.
14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.

15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету 5-го семестра (очная форма обучения) и 6-го семестра (заочная форма обучения):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э.-Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910-х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену 6-го семестра (очная форма обучения) и 7-го семестра (заочная форма обучения):

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

1. Основные тенденции театрального процесса 1920-х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О’Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930-е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930-х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930-е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930-х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930-е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930-е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940-х — начала 1950-х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950-х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950-х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950-х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960-е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960-х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960-х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970-х — первой половины 1980-х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970-е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970-х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970-е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970-х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.

43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Учебники и учебные пособия

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства ХУ111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Обязательная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А. П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И. А. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.

10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д. Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Обязательная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзамине: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзамина). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.

2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурьлин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Обязательная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.

4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Ампула актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
22. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
23. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
24. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
25. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
26. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934.
27. Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. Спб., 2010.
28. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
29. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
30. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
31. Камерный театр и его художники. М., 1934.
32. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
33. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТОО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
34. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
35. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
39. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.

42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Обязательная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рошин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.

26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920-х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100-летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.

42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать...М., 2008.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Демонстрация видеороликов, фрагментов спектаклей в соответствии с изучаемой темой.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Громов Николай Николаевич, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежного ИЗО
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральными государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	2	42	3 / 108	
Заочная	7 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 12 час.	2	94	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Происхождение искусства

Различные дефиниции искусства и теории его происхождения. Искусство как форма общественного сознания. Наглядно-чувственный и образный характер художественного творчества. Его эстетическое, коммуникативное, познавательное и воспитательное значение, а также положение в культуре общества. Развитие искусства во взаимосвязи с другими формами общественного сознания (философией, наукой, моралью, религией).

Специфические особенности изобразительного искусства, его виды и жанры. Многообразие тенденций и художественного проявления талантов. Традиции и новаторство. Национальное своеобразие и общечеловеческое содержание художественного творчества.

Теории происхождения искусства: божественная, космическая, коммуникативная, игровая, эстетическая и т.д.

Труд как основа творческой деятельности и формирования эстетического чувства. Развитие мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства.

Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтамирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции и др.) Животное как главный объект изображения. Реализм палеолитической живописи. Специфические особенности изображения человека в художественной практике палеолита. Связь искусства с религиозными представлениями первобытных людей.

Новые формы труда и производственных отношений в эпоху мезолита, неолита и бронзы. Появление повествовательных изображений. Элементы упрощения и схематизации в восприятии живой природы.

Исчезновение наскальных росписей в Европе в период неолита и развитие декоративно-прикладного искусства и мелкой пластики. Выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построичность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда и др. Первые постройки первобытных людей.

Возникновение металлургии в эпоху бронзы. Переход от матриархата к патриархату и новая направленность декоративного творчества. Развитие торевтики, мелкой пластики, керамики. Появление культовой архитектуры и монументальной скульптуры. Типы архитектурных сооружений – менгиры, дольмены, кромлехи.

Раздел 2. Искусство древнего мира

Тема 2.1. Искусство Египта

Периодизация культуры Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество.

Характеристика “додинастического” и “архаического” периодов. Палетка фараона I династии Нармера. Формирование основных признаков стиля. Связь с письмом, создание канонов в изображении человека.

2.1.1. Искусство Древнего Царства (XXVIII – XXIII вв до н.э.)

Социально-экономические условия и государственное устройство Египта в эпоху Древнего Царства. Возникновение и развитие монументального строительства и, связанных с ним, скульптуры, рельефа и росписи. Архитектура – ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Пирамида Джосера (архитектор Имхотеп). Ансамбли пирамид фараонов IV династии Хеопса, Хефрена, Микерина. Солнечный храм Ниуссера в Абусире (V династия).

Формирование стилистических признаков скульптуры на основании требований заупокойного культа. Место установки статуй. Реалистическая выразительность

выдающихся произведений скульптуры. Конкретность и типизированность образов (статуи фараона Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Хефрена, бюст Анххафа, статуя Капера, писца Каи).

Виды рельефов и росписей. Их назначение и сюжеты. Развитие художественного ремесла.

Комплексность и монументальность как основные черты искусства Древнего Царства, ставшие образцом для творчества последующих периодов.

Распад Египта на номы в конце Древнего Царства.

2.1.2. Искусство Среднего Царства (XVI-XI вв до н.э.)

XVI-XI вв до н.э. – первая половина Нового Царства. Ведущее положение Египта среди других государств Древнего Востока. Усиление жречества, расцвет искусств. Ансамбль храма Хатшепсут. Основные черты планировки храмов Египта в Новом Царстве. Изобилие рельефов. Статуи фараонов и богов перед фасадами. Ансамбли Карнака и Луксора.

2.1.3. Искусство Амарны – первая половина XIV в. до н.э.

Эхнатон и его реформы. Ахетатон (Тель-Амарна) - новая столица государства. Содержательные изменения в искусстве царствования Эхнатона. Художественные ремесла. Предметы из гробницы Тутанхамона.

Кратковременность Амарнского периода. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Жреческая реакция. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Портрет Рамзеса II. Пещерные храмы в Абу-Симбеле.

2.1.4. Поздний Египет (XI – IV вв до н.э.)

Сложная политическая обстановка в стране. Эклектизм в искусстве этого периода. Отсутствие условий для развития художественного творчества.

Тема 2.2. Искусство античного общества

2.2.1. Эгейское искусство (XVIII-XI вв. до н.э.)

Общее понятие об Эгейской или Крито-Микенской культуре. Районы распространения. Культурные центры.

Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Дворец в Фесте. Городской дом Крита. Фрески Кноса: “Собиратель цветов”, “Игры с быками”, “Парижанка”. Грифоны Тронного зала. Пластина Крита. Ее реалистический характер. Образы человека и животного. Вазовая роспись. Стили “Кармарес”, “Морской”, “Дворцовый”.

Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Шахтовые гробницы и их инвентарь: стелы, золотые маски, ювелирные изделия, произведения торевтики, керамики. Расцвет Микенской культуры в IV – XIII вв до н.э. Живопись Микен. Фрески из Дворца Тиринфа: “Охота на кабана”, “Девушка на колеснице”. Пластика. Львиные ворота.

Падение центров Эгейского мира в XII – XI вв. до н.э.

2.2.2. Искусство Древней Греции

Периодизация искусства Древней Греции. Связи между Эгейской и Греческой культурами.

2.2.2.1. Искусство Греции XI – IX вв. до н.э. (т.н. гомеровская эпоха)

Сложение греческих мифов о богах и героях.

Керамика и ее орнаментация. Дипилонские вазы. Мелкая глиняная и бронзовая пластика. Появление реалистической тенденции в изображении человека и животного.

2.2.2.2. Архаическое искусство (к VIII – VI вв. до н.э.)

Утверждение рабовладельческого способа производства. Образование городов-государств (полисов). Греческая колонизация на юге Италии, в Сицилии, Египте, Киренаике, на берегах Эгейского, Мраморного и Черного морей.

Связь Греции с культурами Востока.

Развитие реалистичных черт в искусстве.

Архитектура. Храм – ведущий тип общественного здания.

Сложение дорического ордера. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме. Формирование ионического ордера. Храмы Артемиды в Эфесе. Сокровищница в Дельфах.

Связь пластики с архитектурой. Курсы. Коры. Попытки передачи движения. Мифологические образы. Фигуры атлетов.

Вазопись. Чернофигурная техника. Зарождение в к. VI в. До н.э. краснофигурной техники вазописи.

2.2.2.3. Искусство классической Греции.

Расцвет греческого рабовладельческого общества в V в. до н.э. Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания древнего эллина. Преодоление архаических традиций. Сложение ордерной системы в архитектуре. Создание нового “классического” стиля.

Творчество Пифагора Регийского.

Скульптуры Мирона: “Дискобол”, “Афина и Марсий”. Творчество Фидия, его монументальные произведения.

Афинский Акрополь. Архитектура и скульптурное убранство.

Творчество Поликтета: “Дорифор”, “Амазонка”, “Диадумен”.

Пелопонесская война в последней четверти V века до н.э. Экономический и политический кризис. Архитектура последней четверти V в. до н.э. Гипподам Милетский. Планировка городов. Появление коринфского ордера. Эрехтейон – шедевр зодчества этого времени. Развитие живописных элементов в скульптуре. Новый подход к изображению божества. Алкамен и его “Афродита в садах”. Развитие портрета реалистического направления – скульптор Димитрий из Алопеки.

2.2.2.4. Искусство Греции IV в. до н.э.

Разложение греческой демократии, падение гражданских идеалов. Развитие идеалистической философии.

Архитектура ионийского и коринфского ордеров. Эволюция театральных сооружений. Театр в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский.

Скульптор Скопас. Новые художественные приемы Скопаса для передачи эмоциональных состояний. Выражение трагического конфликта. Пракситель. Гедонизм его творчества. Афродита Книльская, Гермес Олимпийский. Значение Скопаса и Праксителя для последующего художественного творчества.

Завоевание Греции Македонией. Монархия Александра. Два направления в искусстве этого времени: индивидуализация, психологизм (Лисипп) и идеализация, классицизм (Леохар).

Живопись классической Греции IV-I веков до н.э. Полигнот (V в.), Апеллес (IV в.). Применение в живописи IV века линейной перспективы.

2.2.2.5. Искусство эллинизма (к. IV в. до н.э. – I в. до н.э.)

Эллинистическая эпоха как новый этап рабовладельческого общества. Распад державы Александра Македонского и образование эллинистических держав. Рост новых городов: Александрия, Антиохия, Пергам. Развитие науки и техники. Отмирание мифологического отношения к природе. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм.

Архитектура. Увеличение масштаба строительства и появление новых типов сооружений. Планировка городов и развитие в ней принципов Гипподама Милетского. Жилой дом и его оформление. Архитектура дворцов.

Скульптура. Развитие традиций великих греческих мастеров IV века. Портрет в раннем эллинистическом искусстве (портреты Диодоха, Демосфена; Харес и его “Колосс Родосский”). Новая функция скульптуры – украшение садов, парков, помещений.

Александрийская школа. Интерес к интимным чувствам человека, бытовому жанру, природе.

Пергамская школа. Патетический характер произведений. Пергамский алтарь. Дары Аттала. Традиции Скопаса и Лисиппа. “Афродита Милосская”, Группа “Менелай с телом Петрокла”.

Родосская школа – поздний эллинизм. Подчеркнутая патетика. Идеи безысходности и подчиненности человека судьбе. Натуралистичность приемов. Апполоний и Тавриск: “Казнь Дирки”. Агесандр, Полидор, Афинодор: “Лаокоон” (I в. до н.э.).

Примеры творчества новоаттической школы: “Бельведерский торс”. “Кулачный боец”. Завоевание эллинистических городов Римом в II – I вв. до н.э.

2.2.3. Искусство Древнего Рима.

Общие сведения об этрусском искусстве. Периодизация римского искусства.

2.2.3.1. Рим республиканского периода.

Рост городов и монументальное строительство. Материалы и конструкции. Храм Весты на форуме. Архитектура форума Романум.

Пластика. Культ предков как предпосылка развития портрета.

Живопись. I-й “помпеянский” стиль. Его художественные особенности.

Социально-экономический строй Римской державы в II – I вв. до н.э. Диктатура Цезаря. Падение Республики.

2.2.3.2. Искусство ранней империи (I в. до н.э.)

Принципат Августа. Роль искусства в прославлении императорской власти. Классицистическое направление в искусстве.

Архитектура. Применение греческой ордерной системы. Форум Августа. Алтарь мира. Театр Марцелла. Мавзолей Августа.

Скульптура. Идеализирующие портреты императора и членов его семьи. Портреты Августа, Ливии, Гая Цезаря. Реалистический характер портретов частных лиц.

Живопись. II и III “помпеянские” стили.

Искусство времени Нерона и династии Флавиев (2-я половина I века). Восстание в провинциях. Иудейская война.

Пышность архитектуры времени Флавиев. Колизей. Арка Тита. “Золотой дом” Нерона.

Скульптура. Яркая психологическая характеристика портретов этого времени.

Живопись. IV “помпеянский” стиль.

2.2.3.3. Искусство Римской империи II в. н.э.

Политический и экономический подъем в I-ю половину II века.

Искусство времени Траяна. Форум и колонна Траяна.

Искусство в правление Адриана. Пантеон – разработка внутреннего убранства. Вилла Адриана. Грандиозность масштабов строительства и признаки эклектизма.

Скульптура. Подражание греческому портрету I – IV вв н.э. Портреты Антиноя.

Искусство времени Антонина Пия и Марка Аврелия.

Религиозный синкретизм. Борьба художественных направлений. Строительство многоэтажных домов. Храм Антонина и Фаустины. Скульптура. Рельефы колонны Марка Аврелия. Расцвет психологического портрета.

2.2.3.4. Искусство Римской империи III – IV вв н.э.

Кризис рабовладельческого общества и его мировоззрения. Распространение христианства. Варваризация римской культуры. Монументально-репрезентативный стиль архитектуры. Термы Каракаллы, Арка Септимия Севера. Педантизм скульптурного портрета. Изображения Каракаллы, Филиппа Араба.

Константин и его религиозная политика. Основание Константинополя. Базилика Максенция. Арка Константина. Портрет Константина.

Роль античной архитектуры и художественного творчества в развитии европейского искусства.

Раздел 3. Искусство Средневековья

Тема 3.1. Особенности периода

Определение средневекового искусства как искусства периода формирования и расцвета феодального строя. Исторические условия развития средневекового искусства. Периодизация. Господство религиозного мировоззрения и его влияние на искусство. Народные истоки средневековой художественной культуры.

Тема 3.2. Раннехристианское искусство

Общая характеристика. Создание основных типов храмов, формирование иконографии и символики. Раннехристианское искусство как связующее звено между Средневековьем и античной традицией.

Архитектура. Базилика, ее происхождение, форма и конструкция (собор Сан Пьетро и др.). Центрические постройки Рима (мавзолей Санта Констанца, Сан Стефано Ротондо). Равенна – мавзолей Галлы Плацидии.

Развитие иконографии в росписях катакомб и монументальных росписях первых христианских храмов. Техника мозаики и ее происхождение.

Причины огромного распространения скульптуры в раннехристианском искусстве. Рельефы саркофагов. Мелкая пластика – слоновая кость, резьба по дереву.

Тема 3.3. Искусство Византии

Хронологические рамки искусства Византии. Исторические условия формирования художественного творчества. Роль дворца и церкви. Значение культуры эллинистического Востока и Рима для развития византийского искусства.

VI – VII вв. Разнообразие культовых построек. Храм Св. Софии в Константинополе. Новизна и смелость его конструкции. Новое в решении внутреннего пространства.

Монументальная живопись. Величие и роскошь изображений. Параллельное развитие символики и повествовательных циклов. Декорировка Св. Софии в Константинополе, мозаики церкви Успения в Нике, мозаики в Равенне.

VIII – XII вв. Иконоборчество. Второй расцвет византийского искусства в XI – XII веках. Инженерные особенности крестово-купольного храма. Килиссе-Джами в Константинополе. Канон в иконографии церковных росписей. Порядок размещения изображений в храме. Вклад Византии в развитие монументально-декоративного искусства и синтезе искусств.

XIII – XIV вв. Четвертый крестовый поход. Захват Константинополя крестоносцами. Византия при Палеологах. Сущность “Палеологовского ренессанса”. Мозаики Кахрие-Джами в Константинополе (1303). Распространение фрески. Фрески храмов в Мистре (XIV – XV вв.). Иконопись. Миниатюра.

Тема 3.3. Искусство Западной Европы

3.3.1. Дороманский период

Западная Европа VI – VIII вв. Начало формирования феодализма. Роль римско-католической церкви.

Художественная культура VI – VIII вв. Античная и “варварская” традиция. Проникновение декоративных мотивов Востока. Широкое распространение “полихромного стиля” (оружие, украшения, утварь из металла со вставками цветного камня, стекла или эмали). Резьба по дереву, преобладание декоративных форм, условность изображения человеческой фигуры.

Христианизация Европы. Строительство храмов. Первый расцвет книжного искусства. Монастырские скриптории и изготовление иллюстрированных рукописей. Роль орнамента в их оформлении. Меровингская миниатюра. Ирландская миниатюра. Инициалы, составленные из фигур рыб, птиц, животных.

Искусство каролингской империи. Подъем искусства, его придворный характер. Термин “Каролингский ренессанс”. Его смысл. Каролингские базилики и центрические

храмы. Капелла в Аахене. Каролингская миниатюра. Разнообразие школ и основные памятники книжного искусства. Широкое распространение мелкой пластики.

3.3.2. Романское искусство. (XI – XII вв)

Европа в период зрелого феодализма. Общеевропейский характер романского стиля. Ведущая роль зодчества в искусстве этого периода. Его стилистические особенности и основные строительные приемы. Крупнейшие монастыри Европы как центры формирования романской архитектуры. Планировка и застройка городов.

Франции: церковь монастыря в Ключи, соборы в Отэне и Ангулеме. Церковь св. Трофима в Арле.

Германия: соборы в Майнце, Шпейере, Вормсе.

Италия: собор и “падающая” башня в Пизе.

Испания: замок Алькасар в Сеговии.

Изобразительное искусство романского периода. Скульптурное убранство храмов. Появление рельефов на наружных стенах и порталах церквей. Светские изображения в романских храмах. Сюжеты, идущие от литературы, античных мифов, образы народных верований. Отказ от зрительной иллюзии пространства и объема. Строгое соблюдение иерархии, произвольность пропорций.

Франция: порталы в Муассаке и Отэне. Скульптура фасада церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Росписи Сен Саверн сюр Гартан.

Германия: деревянные распятия и статуи, рельефы ограды хора в Бамберге.

Особенности изобразительного искусства других стран Западной Европы в романский период.

3.3.3. Готическое искусство. (Конец XII – XIV вв)

Крестовые походы. Расцвет средневековых городов, их борьба с феодалами. Городские коммуны. Появление городских школ и скрипториев. Университеты. Схоластика и учения, оппозиционные римско-католической церкви. Развитие светской литературы на национальных языках. Куртуазная повесть и роман.

“Готика” – происхождение и условность термина. Ведущая роль архитектуры. Подъем городского строительства.

Развитие техники. Готическая система конструкций. Нервюрный свод. Роль витражей в архитектуре собора.

Франция: соборы Парижа, Амьена, Реймса. Поздняя готика – усиление декоративного начала. Собор в Руане. Аббатство Мон Сен Мишель.

Германия: тип “зальных” церквей. Соборы в Кельне, Фрейбурге, Марбурге.

Англия: соборы в Солсбери, Линкольне, Уэльсе.

Изобразительное искусства готики. Изобилие скульптуры на фасадах соборов. Появление круглой пластики и ее иконография. Роль символики и аллегии. Возрастающий интерес к реальности: индивидуализация лиц, изображение современных костюмов, оружия.

Франция: простота и одухотворенность скульптуры первой половины XIII века. Фигуры северного портала трансепта Шартрского собора, фигуры собора в Амьене и др. Усиление светского начала (фигуры портала собора в Реймсе).

Германия: Скульптуры “золотого портала” во Фрейберге, рельефы соборов в Страсбурге, Бамберге и Магдебурге. Скульптура Наумбургского собора как вершина немецкой готики.

Расцвет готического витража и миниатюры.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 4.1. Особенности периода

Возрождение как величайший прогрессивный переворот во всех сферах жизни европейского общества. Особенности культуры Возрождения. Развитие естественных наук, литературы, искусства. Пафос познания мира и человека.

Народные основы искусства Возрождения, преодоление абстрактности, мистицизма. Развитие реализма. Возникновение станковых форм искусства. Значение античного наследия. Синтез архитектуры и живописи.

Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах Европы.

Тема 4.2. Искусство Возрождения в Италии

4.2.1. Проторенессанс

Политическая раздробленность страны. Рост торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Города – государства. Появление литературы на народном итальянском языке. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо.

Искусство Италии во второй половине XIII века. Скульптура как ведущий вид художественного творчества. Николо Пизано (ок. 1225 - 1280). Джованни Пизано (ок. 1250 - 1320). Византийское влияние и его роль в формировании искусства Чимабуэ, Дуччо. Пьетро Каваллини.

Искусство Италии в XIV веке. Значение Флоренции как ведущего центра культуры. Джотто (1266 - 1337). Реалистическая трактовка религиозной темы и выработка новых изобразительных приемов. Передача объемности человеческих фигур. Пространственное расположение пейзажных и архитектурных фонов. Росписи в капелле дель Арена в Падуе и др. Монументальный характер искусства Джотто. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Двойственный черты культуры этого времени. Симоне Мартини.

4.2.2. Раннее Возрождение

Расцвет городов-государств в XV веке. Развитие науки и техники. Распространение гуманизма. Основные центры культуры и искусства итальянского Возрождения. Изучение законов перспективы, строения и пропорций человеческого тела, использование античного наследия. Демократический характер искусства раннего Возрождения.

Архитектура. Филиппо Брунеллески (1377 - 1446). Купол Флорентийского собора, капелла Пацци. Развитие типа дворцовых сооружений (палаццо) во Флоренции. Леон Батиста Альберти (1404 - 1472), его деятельность как теоретика, архитектора и инженера.

Скульптура. Донателло (1386 - 1466). Героизированный образ нового человека в его творчестве: “Св. Марк”, “Св. Георгий”. Конный памятник Гаттамелатты в Падуе. Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Северные и восточные двери Флорентийского баптистерия. Лука дела Роббиа (ок. 1400 - 1482) и распространение скульптуры в технике майолики.

Живопись. Мазаччо (1401 - 1428). Яркость красок. Выразительность человеческих отношений и чувств. Овладение линейной и воздушной перспективой. Росписи капеллы Бранкаччи. Творчество Фра Беато Анжелико (1387 - 1455). Паоло Учелло (1397 - 1475). Андреа дель Кастаньо (1423 - 1457).

Искусство Флоренции второй половины XV века. Тирания Медичи во Флоренции. Лоренцо Великолепный и его двор.

Сандро Боттичелли (1444 - 1510). Противоречивый характер его творчества: “Весна”, “Рождение Венеры”. Черты экзальтации и элементы архаизации в поздних работах Боттичелли.

Пьеро делла Франческа (1416 - 1492). Монументальность и величавость его композиций. Гармоническая завершенность и обобщенность форм. Передача красками ощущения света и воздуха. Росписи в церкви Сан-Франческо в Ареццо. Теоретические труды Пьеро делла Франческа.

Андре Мантенья (1431 - 1506). Его вклад в изучение перспективы и анатомии человека. Фрески в церкви Эремитани в Падуе. Росписи в Мантуе и их значение в развитии группового портрета и новых принципов монументальной живописи.

Джованни Беллини (1430 - 1516) – представитель Ренессанса в венецианской живописи. Его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции. “Мадонна со святыми”.

4.2.3. Высокое Возрождение

Изменение общественного строя в Италии. Переход ведущей роли в искусстве от Флоренции к Риму и Венеции. Утверждение идеала гармонически развитого прекрасного человека. Совершенство мастерства. Кратковременность расцвета Высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) – ученый и художник. “Мадонна Бенуа”, “Поклонение Волхвов”, “Св. Иероним”, “Мадонна в скалах”, “Тайная вечеря” – новизна композиционного построения, глубина психологического решения темы. “Джоконда” – портрет нового типа. Школа Леонардо в Милане.

Рим как центр Высокого Возрождения в Италии.

Донатو Анджело Браманте (1444 - 1514) – крупнейший зодчий Рима. Работа над возведением собора Святого Петра в Ватикане.

Рафаэль (1483 - 1520). Росписи ватиканских станц: “Афинская школа”, “Изгнание Илиодора”. Росписи Фарнезины. “Сикстинская мадонна”. Рафаэль как архитектор, его участие в строительстве собора Святого Петра. Школа Рафаэля.

Микеланджело (1475 - 1564) как представитель Высокого Возрождения и один из последних защитников гуманистических идеалов в искусстве. Образ могучего и прекрасного человека в его искусстве. Пластические произведения Микеланджело: “Давид”, надгробие Юлия II, мраморные фигуры для капеллы Медичи, бюст Брута, Пьета Ронданини. Живописные полотна работы Микеланджело: “Святое семейство”, картон “Битва при Кашине”. Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Трагический характер поздних произведений Микеланджело. Основные архитектурные работы – лестница Лауренцианы, Площадь Капитолия, купол собора Святого Петра.

Тема 4.2.4. Высокое Возрождение в Венеции.

Особенности венецианской культуры XVI века. Джорджоне (1476 - 1510). “Юдифь”, “Гроза”, “Концерт”, “Спящая Венера”. Поэтический строй образов, связь человека с природой, богатство колористических решений, новое понимание пейзажа.

Тициан (1477 - 1576). Реализм и жизнеутверждающий характер его творчества. “Любовь небесная и земная”, “Вознесение Мадонны”, “Мадонна Пезаро”, “Венера Урбино”. Цельность и яркость характеров в портретном наследии Тициана. Нарастание психологизма в его поздних работах. Отражение кризиса культуры Возрождения в “Оплакивании Христа” и “Святом Себастьяне”.

Экономический и политический кризис Италии в середине XVI века. Укрепление католической церкви. Наступление на реформацию. Понятие “маньеризм”. Утрата интереса к правдивому изображению реальности, вычурность, манерность художественного языка. Мастера маньеризма: Джулио Романо (1492 - 1546), Якопо Понтормо (1494 - 1556), Россо (1494 - 1541), Пармиджанино (1503 - 1540), Бронзино (1503 - 1573), Вазари (1511 - 1574), Бенвенуто Челлини (1500 - 1571).

Позднее возрождение в Италии. Угасание Ренессанса во второй половине XVI века и рождение новой художественной культуры. Сложность, неоднородность искусства этой поры.

Андреа Палладио (1518 - 1580) – крупнейший зодчий позднего Возрождения. Его основные работы. Палладио как теоретик и его влияние на европейскую архитектуру.

Паоло Веронезе (1528 - 1588). Декоративный характер живописи. Сюжеты с изображением пиров и празднеств. Росписи в вилле Мазер и др. Картины “Брак в Кане”, “Пир в доме Левия” и др.

Якопо Тинторетто (1518 - 1594). Сложность его творчества – реализм в сочетании с экзальтацией и маньеристской изощренностью форм. “Чудо св. Марка”, “Спасение Арсиной”, “Тайная Вечеря”.

Тема 4.3. Искусство Возрождения в странах Европы

4.3.1. Своеобразие “северного Возрождения”

Его сходство и отличие от итальянского искусства. Преобладание эмпирического восприятия. Отсутствие античных традиций. Интерес к реальным условиям жизни человека. Новая техника масляной живописи. Зарождение портрета, бытового жанра и пейзажа в религиозной картине.

4.3.2 Нидерланды

Расцвет городов в конце XIV – начале XV вв., развитие в них бюргерской культуры. Формирование нидерландской школы живописи. Развитие реализма. Живопись как ведущий вид искусства.

Губерт (? - 1426) и Ян (1390 - 1441) ван Эйки и их творения. Гентский алтарь. Мастерство индивидуальной характеристики в портретах, тонкость изображения природы, передача материального качества предметов.

Робер Кампен (ок. 1318 - 1444) – как один из основоположников нидерландской школы живописи.

Рогир ван дер Вейден (1399 - 1464) – готические традиции и черты реализма в его творчестве.

Гуго ван дер Гус (ок. 1435 - 1482) – экспрессивность и драматизм образов. Острота реалистической характеристики. Алтарь Портинари.

Иероним Босх (ок. 1450 - 1516) – аллегорический смысл его алтарных композиций, переплетение в них фантастики и реальности.

Борьба направлений в нидерландской живописи XVI века. Распространение “романизма” – т.е. ориентации на итальянскую живопись.

Заметные представители этого направления Ян Госсарт (ок. 1475 - 1536) и Лука Лейденский (ок. 1489 - 1533).

Питер Брейгель (1525/30 - 1569) – величайший художник XVI века. Новая демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие повествовательного жанра и пейзажных композиций. “Зимний пейзаж с охотниками”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

4.3.3. Германия

Германия XV – XVI вв. Раздробленность немецких земель и неравномерность их экономического развития. Живучесть готики в искусстве Германии. Немецкая живопись XV века. Мартин Шонгауэр (ок. 1435 - 1491) – крупнейший художник Германии XV века.

Немецкая живопись XVI века. Расцвет искусства в период реформации и крестьянской войны.

Альбрехт Дюрер (1471 - 1528) – величайший художник немецкого Возрождения. График и живописец. Серия гравюр на дереве “Апокалипсис”. Интерес к перспективе и пропорциям тела, поиски образа гармонического человека (“Адам и Ева”). Гравюры на меди – “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Святой Иероним”, “Меланхолия”. Портреты бюргеров.

Матиас Грюневальд (Нитхарт) (ок. 1480 - 1528). Преувеличенная экспрессия и трагизм его образов. Готические черты в его искусстве (“Изенгеймский алтарь”).

Лукас Кранах старший (1472 - 1558) – реализм ранних портретов, черты манерности и стилизации в поздних работах.

Ганс Гольбейн младший (1497 - 1543) – крупнейший немецкий портретист XVI века. Простота и выразительность исполненных им портретов.

Угасание немецкого Возрождения в годы феодальной реакции.

4.4.4. Франция

Франция в период Столетней войны и после ее завершения. Сложение национального государства. Абсолютистский строй. Рост городов. Борьба королевской власти с феодалами.

Зарождение Ренессанса во французском искусстве XV века. Творчество Жана Фуке (ок. 1420 - 1480). Его портреты.

Французское искусство XVI века. Франция – классическая страна абсолютистского государства. Развитие гуманизма во Франции. Влияние итальянского искусства. Развитие новых форм в архитектуре. Строительство Лувра архитекторами Гужоном и Леско. Светский жизнелюбивый характер французского Возрождения. Портреты, исполненные Франсуа Клуэ (1510 - 1572). Распространение карандашного портрета. Значение приезжих итальянских мастеров (Леонардо да Винчи и др.) и стремление к сохранению самобытности французского искусства.

4.4.5. Испания

Особенности исторического развития страны. Стойкость средневековых традиций. Влияние на искусство религиозной мистики.

Эль Греко (ок. 1541 - 1614) – как представитель испанского эпохи Возрождения. Его знаменитое произведение – “Похороны графа Оргаса”. “Вид Толедо в грозу”, “Апостолы Петр и Павел” из серии “Апостоладос”. Выдающееся значение творчества Эль Греко и его особое место в европейской живописи XVI века.

Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.

Тема 5.1. Историческая ситуация в Европе в XVII веке.

Ранние буржуазные революции, народные восстания. Феодално-католическая реакция. Развитие абсолютизма. Возникновение ярко выраженных национальных школ и разнообразие идейно-художественных исканий и развитие основных стилей (барокко и классицизм). Их содержание и выразительные особенности. Выделение самостоятельных жанров в живописи. Особенности реализма XVI века.

Тема 5.2. Искусство Италии XVII века.

Формирование и развитие барокко в Италии. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты итальянского барокко. Реалистические течения в итальянской живописи XVII века.

Архитектура. Джакомо делла Порта (1541 - 1608). Церковь дель Джезу как образец католических церквей Европы XVII – I-й половины XVIII века. Строительство вилл и разбивка парков.

Зодчество во времена расцвета барокко. Лоренцо Бернини (1599 - 1680). Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Площадь перед собором Святого Петра в Риме и проект башен главного фасада. Сложность, подчеркнутая барочность архитектурно-декоративных работ Бернини. Сень под куполом собора св. Петра. Алтарь св. Терезы, лестница Ватиканского дворца, фонтан на площади Навона.

Франческо Борромини (1590 - 1667). Представитель наиболее крайних тенденций в римском барокко. Изошренность композиционных приемов. Церкви Сан-Карло и Сан-Иво. Волнообразные поверхности фасадов, сложность плановых и пространственных решений.

Изобразительное искусство. Академическое раннебарочное направление в итальянском искусстве XVII века. Болонская академия братьев Карраччи. Отношение академизм к искусству высокого Возрождения и античности. Черты эклектики и абстрактная нормативность академизма. Стремление к декоративности, идеализации образов.

Творчество братьев Карраччи. Лодовико (1555 - 1619), Агостино (1558 - 1601), Аннибале (1560 - 1609). Создание нового типа алтарной картины. Преодоление традиций маньеризма. Академический рисунок и его роль в воспитании художника. Академический или героический пейзаж. Склонность к идеализации в творчестве братьев Карраччи.

Второе поколение академистов. Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино. Канонизация академических принципов творчества.

Микеланджело да Караваджо (1574 - 1610) – глава реалистического направления в итальянской живописи XVII века. Демократические тенденции в его искусстве. Бытовая тематика и натюрморт. Реалистическая трактовка религиозных сюжетов, введение в религиозные картины народных образов. Ранние произведения: “Вакх”, “Лютнист” и др.

Поиски большого монументального стиля в его зрелом и позднем творчестве. Драматизм и глубокая человечность работ этого периода. Живописные приемы в картинах Караваджо: “Положение во гроб”, “Успение Марии”. Значение наследия Караваджо для развития искусства Италии и других стран Европы XVII века.

Сальватор Роза (1615 - 1673) и Лука Джордано (1632 - 1705) как представители итальянского барокко.

Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680) как крупнейший мастер скульптуры барокко. Реалистические тенденции в творчестве Бернини, сочетание их с патетикой и условностью. Работы для собора св. Петра в Риме. Создание им нового типа барочного парадного портрета. Монументально-декоративные работы – надгробия, фонтаны.

Тема 5.3. Искусство Фландрии XVII века

Нидерландская революция конца XVI века и ее исход. Разделение Нидерландов. Сохранение во Фландрии господства Испании. Фламандское искусство как выражение национального самосознания народа. Сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. Ведущее значение живописи и ее расцвет в первой половине XVII века.

Питер Пауль Рубенс (1577 - 1640) как глава фламандской школы и один из крупнейших мастеров европейской культуры XVII века. Глубокая национальная основа живописи Рубенса и творческое претворение достижений итальянских мастеров. Жизнеутверждающий характер его творчества. Широта интересов. Тематическое богатство картин. Своеобразие живописной манеры, творческих поисков, композиционных приемов, новое понимание движения. Рубенс – художник, гуманист, дипломат. Основные этапы его искусства. “Союз Земли и Воды”, “Снятие с креста”, “Персей и Андромеда”, цикл “История Марии Медичи”, декоративные композиции, связанные с приездом в Антверпен Фердинанда. Рубенс – портретист: “Камеристка”, “Шубка”, портрет Елены Фоурман с детьми. Влияние творчества Рубенса на фламандскую школу живописи.

Антонис Ван Дейк (1599 - 1641) как один из крупнейших портретистов прошлого. Создание им типа аристократического портрета. Ван Дейк как мастер рисунка и офортист. Значение Ван Дейка для развития английской художественной школы.

Якоб Йордане (1593 - 1678). Его связь с фламандской народной жизнью, реалистический характер его творчества. “Сатир в гостях у крестьянина”, “Бобовый король”. Усиление декоративных барочных тенденций в позднем творчестве.

Развитие во фламандском искусстве XVII века изображений охоты и натюрморта. Их декоративный характер. Франс Снейдерс (1579 - 1657), Ян Фейт (1611 - 1661).

Жанровая живопись во Фландрии. Андриан Браувер (1605/06 - 1638). Связь искусства Браувера с голландской школой. Характерные для него бытовые сюжеты. Психологическая выразительность образов. Пейзажи Браувера. Их новаторский характер. Давид Тенирс младший (1610 - 1690). Интерес к анекдотичности, стремление к идеализации жанровых тем. Упадок фламандской живописи.

Тема 5.4. Искусство Голландии XVII века.

Особенности социально-экономического развития Голландии и обусловленный ими характер голландского искусства. Преобладающее значение живописи в художественной жизни страны. Особое место голландской живописи в западноевропейском искусстве. Развитие реалистических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового жанра в голландской живописи и его многообразие. Эволюция голландского искусства на протяжении XVII века от демократизма, народности и утверждения реалистических принципов в I-й половине столетия к постепенной утрате прогрессивных художественных идеалов к концу столетия.

Ян ван Гойен (1596 - 1656). Создание национального пейзажа.

П. Клас, В. Хеда – развитие натюрморта в их творчестве.

Франс Хальс (1580/85 - 1666) – крупнейший мастер голландского реалистического искусства первой половины XVII века. Народно-демократические тенденции его творчества.

Портреты Хальса. Особенности живописи Хальса. Его место в развитии голландского искусства.

Голландская бытовая живопись. Жанровая живопись и творчество одного из крупнейших художников Голландии Вермеера Дельфтского (1632 - 1675). Его живописные приемы, особенности колорита, мастерство передачи освещения, пространства, материальности предметов. Творчество Адриана ван Остаде (1610 - 1685), Яна Стена (1626 - 1679), Габриэля Метсю (1629 - 1667), Герарда Терборха (1617 – 1681).

Рембрандт ван Рейн (1606 - 1669) – центральная фигура голландской школы XVII века и величайший художник-реалист в западноевропейском искусстве. Глубина и разносторонность его творчества. Психологизм Рембрандта. Художественный метод, живописные приемы. Рембрандт – офортист. Эволюция творчества мастера. Основные произведения: “Флора”, “Анатомия доктора Тюльпа”, “Снятие с креста”, “Даная”, “Ночной дозор”, “Блудный сын” и др. Своеобразие трактовки образа человека в портретах зрелого и позднего периода.

Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Пауль Поттер (1625 - 1654) как мастер пейзажа и художник-анималист. Якоб ван Рейсдаль (1629 – 1682) – крупнейший пейзажист голландской школы. Сочетание реалистических тенденций и фантазии в его творчестве. Создание монументального образа природы. Эмоциональная насыщенность его пейзажей. “Европейское кладбище”, “Болото”. Гоббема и его пейзажное творчество.

Голландский натюрморт середины и второй половины XVII века. А. Бейерен, В. Кальф. Упадок реализма в голландской живописи.

Тема 5.5. Искусство Испании в XVII веке.

Особенности исторического развития Испании XVII века. Реакционный характер испанского абсолютизма. Слабое развитие буржуазии. Роль католической церкви и инквизиции в Испании. Значение героических традиций периода Реконквисты и их роль в развитии передового испанского искусства. Реализм испанской литературы конца XVI – начала XVII века (Сервантес, Лопе де Вега).

Архитектура испанского барокко. Собор в Гренаде.

Раскрашенная деревянная скульптура, ее народные корни. Драматизм, яркая эмоциональность образов.

Испанская живопись. Хосе Рибера (ок. 1591 - 1652) – первый крупный художник испанского реализма. Народные образы в его картинах на религиозные сюжеты. Преобладание драматических тем. Основные работы: “Мучение св. Варфоломея”, “Св. Инесса”, “Хромоножка”, “Обручение св. Екатерины”, офорты Риберы.

Франсиско Сурбаран (1598 - 1664). Его религиозная живопись. Сочетание аскетической суровости с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов. Монументальность и выразительность искусства Сурбарана. Основные произведения: цикл картин на сюжеты легенды о св. Бонавентуре, “Св. Лаврентий” и др. Портрет и натюрморт в его творчестве.

Диего Веласкес (1599 - 1660) – величайший художник Испании и крупнейший представитель реализма. Ранний период творчества. Жанровые картины из испанской народной жизни (“Бодегонес”). Демократизм Веласкес, утверждение в его творчестве духовной красоты и достоинстве простого человека. Реалистическая трактовка мифологических сюжетов (“Вакх”, “Кузнеца Вулкана”). Веласкес как исторический живописец (“Сдача Бреды”). Портретное творчество. Гуманизм в изображении людей, отвергнутых обществом (портреты шутов, “Эзоп”). Позднее творчество Веласкеса как высший этап в развитии испанского реализма. Значение мастера для последующего развития реалистического искусства.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 - 1682) – представитель испанского искусства середины и второй половины XVII века. Эволюция Мурильо от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному сентиментальному искусству.

Упадок реализма в испанской живописи к концу XVII века.

Тема 5.6. Искусство Франции XVII века.

Общая характеристика социально-экономического и политического положения Франции. Борьба за национальное объединение как важнейшая прогрессивная особенность исторического развития страны в этот период. Расцвет абсолютизма. Соотношение классовых сил Франции в начале XVII века. Народные движения. Расцвет философии, литературы и изобразительного искусства. Два этапа в развитии французского искусства.

5.6.1. Французское искусство первой половины XVII века.

Архитектура. Ее переходный характер. Жак Ламерсье, его работа в Лувре и Версале. Франсуа Мансар. Замок Мэзон.

Французская живопись первой половины XVII века. Разнообразие направлений в живописи Франции этого времени.

Придворно-аристократическое направление. Симон Вуэ (1590 - 1649). Его роль в распространении форм барокко. Декоративный характер его искусства.

Реалистическое направление. Творчество Жака Калло (1592 - 1635), Жоржа де ла Тура (1593 - 1652).

Братья Ленен и развитие крестьянского жанра. Луи Ленен и его ведущее значение в развитии реализма XVII века. Демократизм, поиски монументальной значительности в трактовке образов. Живописное мастерство. Основные работы: “Трапеза крестьян”, “Семейство молочницы” и др.

Классицизм первой половины XVII века. Основные черты и идейное содержание. Прогрессивный характер классицизма этого периода. Никола Пуссен (1594 - 1665) – величайший французский художник XVII века, отразивший в своем творчестве передовые гуманистические и общественные идеалы эпохи. Философская значимость произведений. Близость его искусства философии Декарта, трагедиям Корнеля. Роль античности и итальянского искусства в формировании мастерства Пуссена. Поиск разумной гармонии и героики в образе человека и природы. Враждебность Пуссена барочному придворному ремеслу. Религиозная и историческая живопись Пуссена. Творческий метод, работа над композицией. Основные работы: “Смерть Германика”, “Царство Флоры”, “Спящая Венера”, “Танкред и Эрминия”, “Пейзаж с Полифемом” и др.

Клод Лоррен (1600 - 1684) – представитель классицистического пейзажа. Идиллический характер его работ. Мастерство передачи света. Значение творчества Лоррена в развитии пейзажа.

5.6.2. Французское искусство второй половины XVII века.

Царствование Людовика XIV как кульминационный момент в развитии французского абсолютизма. Искусство на службе монархии. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Централизация и регламентация художественной жизни. Характер французского классицизма второй половины XVII века.

Архитектура. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурной Академии. Крупное дворцовое и парадно-декоративное строительство. Особенности композиции дворцовых сооружений. Преобладание в них парадных помещений, анфиладного принципа их группировки. Строгость построения основных членений при пышности в разработке и особенно во внутренней отделке. Замок в Во-ле-Виконт. Версальский дворцовый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры 2-й половины XVI века – архитекторы Лево, Жюль Ардуэн Мансар, Лебрен, Ленотр. Клод Перро (1618 - 1688). Восточный фасад Лувра. Жюль Ардуэн Мансар (1646 - 1686). Собор Инвалидов. Вандомская площадь в Париже.

Живопись. Шарль Лебрен (1619 - 1690) как глава и наиболее типичный представитель официального придворного искусства. Его руководящая роль в художественной жизни Франции 2-й половины XVII века. Пьер Маньяр, его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго, Никола Ляржильер – мастера придворного парадного портрета.

Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Жирардон, Кузевокс. Пьер Пюже (1620 - 1694) и его особое место в скульптуре этого времени. Драматизм и жизненная выразительность его работ (“Милон Кротонский”, “Отдыхающий Геракл”).

Расцвет прикладного искусства во второй половине XVII века. Шпалеры, изделия из серебра. Мебель А.Ш.Буля.

Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века

Тема 6.1. Век просвещения

Восемнадцатый век как век Просвещения и подготовки французской буржуазной революции. Французская буржуазная революция и ее роль в развитии мировой культуры. Основные европейские художественные школы XVIII века.

Тема 6.2. Искусство Франции XVIII века

6.2.1. Искусство Франции первой половины XVIII века

Углубление классовой борьбы во Франции XVIII века. Развитие абсолютизма и дворянской культуры. Развитие капиталистических отношений. Роль “третьего сословия” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в борьбе против феодализма. “Эпоха Просвещения” в развитии французской культуры. Материализм XVIII века и энциклопедисты. Два основных направления: придворно-аристократическое (рококо) и реализм. Связь реалистического искусства с передовой общественной мыслью. Развитие нового классицизма в середине XVIII века. Ведущая роль Франции и Парижа в художественной культуре.

Архитектура. Градостроительство Франции середины XVIII века. Создание парадных декоративных ансамблей в центре города. Разработка типа городского дома. Создание особняков “между двором и садом”. Смена анфиладного принципа компактной группировкой мелких комнат.

Живопись первой половины и середины XVIII века. Антуан Ватто (1684 - 1721). Его жанровые картины (“Савояр”), военные сцены (“Тяготы войны”). Связь Ватто с театром. “Галантные празднества”. Мечтательность, поэтизация образов в творчестве Ватто. Острая жизненная наблюдательность и мастерство передачи тончайших оттенков чувств и настроений. Развитие реалистического жанра и портрета в его творчестве (“Итальянские актеры”, “Жилль”, “Портрет Патера” и др.). “Вывеска Жерсена” как важный итог мастера.

Жан-Батист Симеон Шарден (1699 - 1779) – крупнейший представитель реализма середины XVIII века. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. (“Молитва перед обедом”, “Прачка”, “Чистильщица репы” и др.). Натюрморты. Утверждение художественной ценности повседневной жизни и материального мира. Мастерство тональной живописи. Влияние Шардена на современных ему художников.

Мастера реалистического портрета. Жан Батист Перроно. Морис Кантен Латур.

Живопись рококо, ее декоративный характер. Франсуа Буше (1703 - 1770) – мастер рококо. Нарядность живописи Буше, преобладание эротических сюжетов. Подчинение образного смысла живописи декоративно-развлекательным задачам.

Скульптура середины XVIII века. Творчество Гийома Кусту, его монументальные скульптуры и портреты. Жан Батист Пигаль.

6.2.2. Искусство Франции второй половины XVIII века

Общественные отношения во Франции перед революцией 1789 года. Развитие просветительской материалистической философии. Культ разума и природы. Эстетика Дидро, его теория идеала. Борьба за реализм социально-воспитательную ценность искусства. Зарождение нового типа классицизма во французской архитектуре, скульптуре, живописи.

Архитектура. Поиски стиля. Классицистический характер архитектуры этого времени. Основные постройки. Жак Анж Габриэль (1669 - 1782): Малый Трианон в Версале, площадь Согласия в Париже. Ж. Суффло и его Пантеон в Париже. К. Н. Леду (1736 - 1806).

Живопись. Сложный, противоречивый характер исканий 2-й половины XVIII века. Жан Батист Грез (1725 - 1805). Жанровые картины, портреты, “головки”. Черты сентиментализма во многих его работах. Нравоучительный характер творчества, проповедь буржуазной морали. Оноре Фрагонар (1732 - 1806). Борьба декоративных и реалистических тенденций в его творчестве. Пейзаж 2-й половины XVIII века. Гюбер Робер – мастер декоративной пейзажной живописи, предромантические черты его искусства.

Скульптура. Фальконе (1741 - 1791). Его работы в Париже и в Петербурге. Жан Антуан Гудон (1741 - 1829) – крупнейший скульптор-реалист. Портреты Гудона: “Вольтер”, “Вольтер в кресле”, “Бюффон”, “Франклин”, “Вашингтон”.

6.2.3. Искусство периода Французской буржуазной революции XVIII века.

Дальнейшее развитие нового классицизма. Его активный гражданский характер. Отличие классицизма XVIII века от классицизма XVII века.

Жак Луи Давид (1748 – 1825) – художник Французской революции. Дореволюционные произведения Давида: “Клятва Горациев”, “Брут”. Классицизм как средство возвышения гражданских доблестей. Политическая деятельность Давида в период революции. Обращение к изображению героических событий современности (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Убитый Лепелетье”, “Смерть Марата”). Идейная значительность реализма Давида. Портреты этого времени.

Перерождение революционного классицизма в академизм.

Тема 6.3. Искусство Италии в XVIII веке.

Последний расцвет венецианской школы в XVIII веке. Ее живописные достижения.

Джованни Батиста Тьеполо (1696 - 1770) – крупнейший художник венецианской школы XVIII века. Росписи в дворцах и церквях Венеции, в Вюрцбурге, в мадридском королевском дворце. Грандиозный размах, высокие декоративные качества искусства Тьеполо. Усиление иллюзорных элементов в росписях. Главенство живописи над архитектурой при оформлении интерьеров. Богатство замыслов, многообразие решений.

Развитие пейзажа в венецианской живописи, так называемой ведуты. Творчество Антонио Канале (Каналетто, 1697 - 1768) и Бернардо Белотто (1720 - 1780). Франческо Гварди (1712 - 1793).

Рим XVIII века как международный центр художественной жизни и художественного образования. Открытие Геркуланума и Помпеи. Рост классицистических тенденций в художественном творчестве.

Тема 6.4. Английское искусство XVIII века.

6.4.1. Особенности буржуазного развития Англии

Промышленный переворот XVIII века. Развитие философии, науки, литературы. Расцвет английской живописи. Обострение социальных противоречий и его отражение в борьбе художественных направлений.

6.4.2. Английская живопись I-й половины XVIII века.

Уильям Хогарт (1697 - 1764) – художник-реалист. Жанровые картины и гравюры. Обличительная тенденция его искусства. Серии “Карьера Мота”, “Модный брак” и др. Роль сатиры в искусстве Хогарта. Его эстетические взгляды (“Анализ красоты”). Хогарт как зачинатель критического реализма в западно-европейском искусстве нового времени.

Формирование и расцвет портретной школы. Джошуа Рейнольдс (1723 - 1792). Творческий метод художника, его основные работы (“Джен Харингтон”, “Лорд Хитфильд”, “Д-р Джонсон” и др.) Рейнольдс – первый президент Академии, его речи об искусстве. Томас Гейнсборо (1727 - 1788). Особенности его живописной манеры и колорита. Основные работы: “Голубой мальчик”, “М-с Грэхем”, “Дочери художника”, “Прогулка” и др.

Раздел 7. Искусство первой половины XIX века

Тема 7. 1. Новая эпоха в мировом искусстве

Французская революция 1789 года как начало этого периода. Ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие Европы. Борьба прогрессивных и реакционных сил в искусстве XIX века. Основные художественные течения: классицизм, романтизм реализм, импрессионизм и их место в художественной культуре. Формирование нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности. Показ революционной борьбы народа. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра. Нарастание и углубление антибуржуазной направленности.

Тема 7.2. Искусство Франции первой половины XIX века.

Общественные отношения в эпоху наполеоновской империи и реставрации.

Архитектура. Классицизм начала XIX века (так называемый “стиль ампир”). Персье и Фонтен – арка на площади Карусель. Вивьон – церковь Магдалины, Лепер и Годуэн – Вандомская колонна.

Живопись. Позднее творчество Давида. Давид – живописец империи (“Коронация Жозефины” и др.). Разрыв между исторической живописью Давида и его реалистическим портретом. Антуан Гро (1771 - 1835). Реалистические и романтические тенденции в его искусстве. (“Наполеон на Аркольском мосту”). Жан Огюст Доминик Энгр (1780 - 1867) – центральная фигура французского классицизма. Противоречивость творчества Энгра: мастерство реалистического рисунка и поиски отвлеченного идеального стиля в исторической живописи (“Зевс и Фетида”, “Обет Людовика XIII”).

Тема 7.3. Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков

Франсиско Гойя (1746 - 1828) – великий художник испанского народа.

Испания под гнетом абсолютизма и инквизиции. Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Серия офортов “Капричос”, их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительности народных образов: “Одетая маха”, “Обнаженная маха”, “Посол французской республики Гиймардэ”. Резкая критика испанской реакции (“Семейный портрет Карла IV”). Связь творчества Гойи 1800-х – 1810-х годов с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона (“Расстрел повстанцев”, серия офортов “Бедствия войны”). Драматизм этих работ. Позднее творчество Гойи (росписи “Дома глухого”, серия “Диспарате”).

Связь Гойи с испанской революцией 1820 – 1823 гг. Лучшие реалистические произведения этого периода (“Кузнецы”, “Водоноска”). Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового реалистического искусства.

Тема 7.4. Искусство Англии первой половины XIX века

Англия как передовая капиталистическая страна XIX века. Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве и развитии английского реалистического пейзажа.

Джон Констебль (1776 - 1837). Пейзажные этюды с натуры, новое отношение к природе, обостренное чувство изменчивости и многообразия красоты, эмоциональность ее восприятия. Разработка пленера. Основные работы – “Телега для сена”, “Собор в Солсбери”, “Скачущая лошадь”, “Хлебное поле” и др.

Джозеф Уильям Тернер (1775 - 1815). Черты романтизма в его пейзажах. Интерес к передаче необычных состояний природы, свето-воздушных эффектов (“Последний рейс корабля “Смелый””, “Дождь, пар и скорость”). Акварели Тернера. Склонность к фантастическим сюжетам.

Тема 7.5. Романтизм во французском искусстве XIX века

Обострение классовой борьбы во Франции в годы Реставрации (1815 - 1830). Зарождение и развитие романтизма. Романтическое движение 1810-х – 1830-х годов как выражение демократических идеалов эпохи. Интерес к национальной средневековой истории к национальному своеобразию, к Востоку, к литературным сюжетам. Борьба романтизма

против норм и канонов классицизма Художественные особенности романтизма. Новое понимание светотени, композиции, живописных проблем, рисунка.

Теодор Жерико (1791 - 1824). Трагическая напряженность и драматизм работ. “Плот Медузы”.

Эжен Делакруа (1798 - 1863) – центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Пафос работ Делакруа. Поиск героических образов. Слияние романтических и реалистических элементов: “Ладья Данте”, “Резня на Хиосе”, “Свобода, ведущая народ”. Делакруа после революции 1830 года. Декоративность поздних работ Влияние Делакруа на развитие живописи.

Франсуа Рюд (1784 - 1855) – ведущий мастер романтической скульптуры. “Марсельеза”.

Тема 7.6. Искусство Германии первой половины XIX века

Неравномерность развития немецкой культуры первой половины XIX века. Расцвет литературы и музыки и относительное отставание живописи, скульптуры, архитектуры.

Немецкий романтизм. Его созерцательный, социально пассивный характер. Идеализация средневековья, мистицизм как черты немецкой романтической эстетики и изобразительного искусства. Основные представители немецкого романтизма: Филипп Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих. “Назарейская школа”, ее представители: Ф. Овербек, П. Корнелиус. Ретроспективный характер искусства назарейцев. Господствующее положение назарейцев в художественных академиях Германии.

Тема 7.7. Искусство Франции в середине и второй половине XIX века

Франция в период июльской монархии и Второй империи (1830 - 1870). Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Значение революции 1830 года, рабочих восстаний и особенно революции 1848 года для развития культуры и искусства.

Сложение критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Оноре Домье (1808 - 1879) – великий мастер критического реализма во Франции. Острота политической сатиры. Борьба с июльской монархией. Литографии “Законодательное чрево”, “Улица Транснонен”. Серии “Добрые буржуа”, “Люди юстиции”. Живопись Домье: “Прачка”, “Любитель гравюр”, “Вагон третьего класса” и др.

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Творчество Теодора Руссо (1812 - 1867) – интерес к повседневным, обыденным мотивам природы. “Вид в окрестностях Гранвиля”. Жюль Дюпре. Романтическая взволнованность его лучших работ. “Морской отлив в Нормандии”. Шарль Добиньи (1817 - 1876) – лирическая тонкость его пейзажей. “Облачный день” и др.

Камилл Коро (1796 - 1875) - мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Коро. “Порыв ветра”, “Колокольня в Дуэ” и др. Мастерство передачи света и воздуха.

Жан Франсуа Милле (1814 - 1875) – выдающийся художник-реалист. Демократические и критические тенденции реализма Милле. Изображение крестьянского труда (“Сеятель”, “Собирательницы колосьев”). Резко критический характер ряда работ (“Человек с мотыгой”, “Отдых виноградаря”). Создание монументального и поэтического образа крестьянина, высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле.

Гюстав Курбе (1819 - 1877) – его место в развитии французского реализма. Изображение повседневной действительности. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины (“После полудня в Оране”, “Дробильщики камня”, “Похороны в Оране”) как правдивое изображение типов буржуазного общества.

Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века

Тема 8.1. Особенности периода

Резкое обострение борьбы двух культур на рубеже XIX – XX веков. Распространение идеалистических и мистических идей в буржуазной философии, эстетике, искусстве. Демократический протест против господствующей реакционной тенденции. Появление первых элементов социалистической идеологии в искусстве конца XIX – начала XX веков.

Особенности развития архитектуры этого времени. Возникновение стиля “модерн” («ар нуво») во Франции, “югендстиль” в Германии.

Тема 8.2. Искусство конца XIX века

8.2.1. Французское искусство конца XIX – начала XX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Дальнейшее развитие реализма и борьба крупнейших художников с салонно-академическим искусством. Особенности развития французского искусства последних десятилетий XIX века. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма.

Эдуард Мане (1832 - 1883) – один из выдающихся мастеров живописи. Жанровое разнообразие творчества Мане. Связь с классической традицией прошлого (“Олимпия”, “Завтрак на траве”), сцены современной жизни (“Музыка в Тюильри”, “Завтрак в мастерской”, “Бар в Фоли-Бержер”), портреты, натюрморты, пейзажи. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений. Завоевания в передаче света и воздуха. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Эдгар Дега (1834 - 1917). Жанровые картины. Черты иронии в его искусстве. Тема театра в творчестве Дега. Выразительность рисунка, композиционные поиски.

Импрессионизм. Его зарождение на рубеже 1860 – 1870-х годов. Характеристика этого течения. Интерес к современности, стремление к передаче непосредственных зрительных впечатлений. Особое внимание к живописным проблемам, передаче световоздушной среды. Новое понимание композиции. Творчество основных мастеров этого направления. Огюст Ренуар (1841 - 1919). Жизнерадостный характер его творчества. Клод Моне (1840 - 1926). Развитие импрессионистического пейзажа. А.Сислей. К.Писсаро. Кризис импрессионизма в середине 1880-х годов.

Неоимпрессионизм Ж.Сера и П.Синьяка и теория “научного импрессионизма”.

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть созерцательность импрессионизма в творчестве художников, условно объединяемых понятием “Постимпрессионизм”. Поль Сезанн (1839 - 1906). Поиски закономерностей в изображении реального мира. Синтез формы и цвета. Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853 - 1890). Драматизм и глубокая человечность лучших работ. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Поль Гоген (1848 - 1903). Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья, древнего Востока, в творчестве “примитивных” народов. “Живописный символизм” Гогена. Анри Тулуз-Лотрек (1864 - 1901). Критическое изображение изнанки парижской жизни. Острота характеристики представителей парижской богемы. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Французская скульптура. Огюст Роден (1840 - 1917). Особенности его творчества, основные работы.

8.2.2. Искусство Германии конца XIX – начала XX веков.

Германия в конце XIX века. Ускоренное развитие капиталистических отношений. Переход к эпохе империализма и резкое обострение социальных противоречий.

Демократические тенденции в немецком искусстве конца XIX – начала XX веков. Кэте Кольвиц (1867 - 1945) – крупнейший немецкий график. Изображение жизни, страданий и борьбы немецкого народа в ее искусстве. Серии “Восстание ткачей”, “Крестьянская война”. Их значение для формирования социалистического реализма в европейском искусстве XX века.

Тема 8.3. Искусство Европы XX века

Особенности развития мирового искусства перед Великой Октябрьской социалистической революцией и после нее. Расхождение путей развития различных направлений в искусстве.

Распространение упадочных тенденций в искусстве последних лет XIX века и в особенности в начале XX века. Антигуманистический характер буржуазной культуры XX века в целом. Отказ от решения больших общественных проблем. Уход в область узких формально-технических исканий. Индивидуалистическое понимание свободы творчества. Рост субъективизма. Отражение в искусстве борьбы двух культур. Развитие элементов социалистического реализма в капиталистических странах. Критический реализм.

Характеристика основных направлений в развитии архитектуры в Европе XX века.

8.3.2. Искусство Франции XX века

Группа “диких” (“фовистов”). Программа фовистов, их декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Анри Матисс (1869 - 1954).

Альбер Марке (1875 - 1947) – выдающийся мастер пейзажной живописи, выразитель реалистических тенденций. Поиски синтетического образа природы.

Кубизм, его возникновение (1908), его художественные принципы. Широкое распространение кубизма в 1910 – 1920-е годы. Основоположники кубизма во французском искусстве – Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Пабло Пикассо (1881 - 1973). Его место в искусстве XX века. Сложный характер творчества. Участие в антрепризах С.П. Дягилева. Общественная деятельность Пикассо.

Французская скульптура XX века. Антуан Бурдель. Аристид Майоль.

Усиление демократических тенденций в связи с борьбой против фашизма в Испании, в период второй мировой войны и после ее окончания. Творчество Пикассо в 1930-х – 1950-х годах. Его стремление откликнуться на крупнейшие события истории (“Герника”, “Убийство в Корее” и др.).

Реалистическое движение художников младшего поколения. А. Фужерон.

8.3.3. Искусство Германии XX века

Развитие экспрессионизма. Неоднородность этого течения. “Левое” крыло экспрессионистов. О. Дикс. Его антивоенные работы. Гросс и его политическая сатира. Экспрессионизм в скульптуре и его преодоление – Э. Барлах.

Творчество Кете Кольвиц после первой мировой войны.

8.3.4. Искусство Италии XX века

Формалистические течения в итальянском искусстве XX века. Футуризм. У. Боччиони и Д. Северини.

“Метафизическая” живопись де Кирико.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Движение к реализму. Ренато Гуттузо и др. Борьба реалистических тенденций и неоавангарда в итальянском искусстве.

Тема 8.4. Искусство США XX века

Распространение формалистических течений. Абстракционизм и сюрреализм, их идейная и политическая реакционность. Антигуманистическая и антинародная сущность модернистских направлений, уничтожение образного начала, отказ от изобразительности.

Новые школы модернистского искусства: поп-арт как антитеза беспредметничеству абстракционистов; оп-арт; кинетическое искусство; “Минимальное искусство”; “Земляное искусство”; “Гиперреализм” и др.

Реалистические тенденции в творчестве художников Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Творчество Рокуэла Кента, Р. Сойера, А. Рефрежье и других.

Тема 8.5. Искусство Латинской Америки XX века

Подъем художественной жизни в странах Латинской Америки в XX веке. Монументальная живопись Мексики и ее крупнейшие представители: Х.К.Ороско, Д.Ривера, Д.А.Сикейрос. Развитие мексиканской графики: Л.Мендес и др.

Тема 8.6. Искусство Японии XX века

Проникновение модернизма в японскую художественную культуру XX века как результат включения страны в общее русло развития капиталистических держав. Двойственность и противоречивость культуры Японии. Конфликт между национальными традициями и модернистическими влияниями.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5
Раздел 2	8	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	7
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	5	-	-		-	-	-					
Раздел 3	4	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	8
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	12	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	8
Тема 4.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	3	-	-		-	-	-					
Раздел 5	12	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	16
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	8	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	18
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 7	8	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	16
Тема 7.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.6	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.7	1	-	-		-	-	-					
Раздел 8	8	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	16
Тема 8.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	1	-	-		-	-	-					
Всего	64	-	-	42	-	-	-	-	12	-	-	94
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	108				-				108			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

Билет № 1

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.

2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.

Билет № 2

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.

2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.

Билет № 3

1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазопиcи и зодчестве.

2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.

Билет № 4

1. Искусство Древней Греции периода классики.

2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Билет № 5

1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.

2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.

Билет № 6

1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.

2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.

Билет № 7

1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.

2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвигтц и др.).

Билет № 8

1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.

2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

Билет № 9

1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.

2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

Билет № 10

1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.

2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

Билет № 11

1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.

2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.

Билет № 12

1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.

2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

Билет № 13

1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.

2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).

Билет № 14

1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).

2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.

Билет № 15

1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.

2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.

Билет № 16

1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.

2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

Билет № 17

1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.

2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.

Билет № 18

1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.

2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

Билет № 19

1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.

2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

Билет № 20

1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.

2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

Билет № 21

1. Ампи́р и рококо в искусстве Европы XVIII в.

2. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

Билет № 22

1. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.

2. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

Билет № 23

1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.

2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.

Билет № 24

1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?

2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?

Билет № 25

1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.

2. В чем ценность самодеятельного художественного творчества?

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.

2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.

2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.

3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.

4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.

5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.

6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.

7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.

8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.

9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.

10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.

11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.

13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.

14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.

15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишникова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Люблина. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Люблина. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Люблина, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Возможность проведения занятий на экспозиции и временных выставках в залах Эрмитажа.
2. Учебная аудитория, для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой, комплект репродукций с картин, скульптур и архитектурных сооружений.
4. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Лизунов Константин Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-12/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История русского ИЗО
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральными государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра», «История музыки».

Дисциплина «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	4	40	3 / 108	
Заочная	7 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 12 час.	2	94	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса

Тема 1.1. Введение.

Предмет и задачи курса. Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в художественной национальной культуре государства. Языческие верования восточных славян, балтийских и угро-финских народов. Византийская культура и эстетика в религиозной и светской жизни Древней Руси. Русское православие и его особенности.

Появление новых эстетических представлений в конце XVII - начале XVIII веков и их развитие в XIX – XX веках. Особенности развития изобразительного искусства в XX веке.

Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв

Тема 2.1. Искусство Древней Руси.

Сложение средневековой художественной культуры и мировоззрения в X-XIII веках.

Образование Киевской Руси. Укрепление связей с Византией и Болгарией, Западной Европы. Христианизация Руси. Взаимовлияния христианства и язычества. Использование местных традиций в архитектуре.

Крестово-купольный храм как модель Мира. Храмовый синтез искусств. Средневековый канон. Принципы построения крестово-купольного храма и его символика. Местные влияния на формы византийской традиции в культовой архитектуре Киева и регионов Киевской Руси XI-XII веков. Мозаики и фресковая живопись XI-XII веков. Принципы декорирования и византийское искусство. Символика иконы и иконостаса. Основные идеологические, технические и художественные принципы иконописи.

Тема 2.2. Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках.

Историческая, экономическая и культурная ситуация в русских землях домонгольского периода. Дробление Киевской Руси на независимые княжества. Рост городов. Новый центр силы - Владимиро-Суздальское княжество в XI-XIII веках. Белокаменное культовое и светское строительство во Владимире. Романские влияния, языческие элементы в архитектуре и скульптурном убранстве владимирских храмов домонгольского времени.

Развитие местных архитектурных школ и центров иконописи в Киеве, Новгороде, Пскове. Стилиевые особенности местных школ.

Тема 2.3. Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках.

Специфика новгородского политического устройства. Новгород и Западно-Европейская экономическая среда. Боярство и роль вече в жизни города.

Обострение социальных противоречий в жизни города в XIV веке. Развитие элементов новой городской культуры. Роль торговых и ремесленных сословий.

Своеобразие новгородской архитектуры и декоративного оформления новгородских церквей.

Монументальная живопись в новгородских храмах, их своеобразие. Философский смысл творчества Феофана Грека. Близость взглядов Феофана идейным установкам исихазма. Его работы в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.

Новые черты в росписях церквей Спаса Нередицы, на Волотовом поле и Федора Стратилата на Ручье.

Стилиевые особенности икон новгородской школы.

Псков

Особенности географического положения и политического строя Пскова. Вхождение в Новгородское княжество с последующим обретением политической и экономической самостоятельности. Роль посадского населения в формировании облика города.

Демократичный характер псковской культуры и отражение ее в архитектуре и иконописи. Сочетание местных и новгородских традиций.

Искусство Москвы (XIV - первая половина XV в.)

Возвышение Москвы в XIV веке. Начало формирования великорусской народности. Роль Сергия Радонежского в духовной жизни и культуре Руси. Куликовская битва.

Искусство и мировоззрение Андрея Рублёва. Эстетические взгляды Андрея Рублева. Гармония нравственного и физического начал в произведениях художника. Фрески и иконостас Успенского собора во Владимире, иконы "Звенигородского чина". Икона "Троица". Философский смысл иконы и её место в русской истории.

Школа Андрея Рублёва как стилевая основа русской иконописи XV века. Формирование стиля московской архитектурной школы. Белокаменная строительная техника. Усложненная планировка храмов, килевидные закомары, луковичные купола,

Тема 2.4. Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.).

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Новое геополитическое положение Московского государства после падения Византии. Эсхатологические настроения и активизация еретических учений. Концепция "Москва-третий Рим" и её роль в Русской культуре. Завершение периода вассальной зависимости от Золотой Орды.

Архитектура московского Кремля последней трети XV века. Успенский и Архангельский соборы, церковь Ризоположения. Итальянские архитекторы московского Кремля. Роль владимирской и псковской традиций в московской архитектуре.

Распространение в иконописи житийных и символично-догматических тем, гимнографического жанра, тем русских святых и подвижников.

Дионисий и его школа. Живопись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове, иконы Митрополит Пётр и Митрополит Алексий. Усложнение цветовой палитры, новые иконографические схемы. Влияние школы Дионисия на стиль немосковских иконописных центров.

Тема 2.5. Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы.

Превращение Русского централизованного государства в государство многонациональное. Формирование официальной идеологии русского самодержавия. Централизация и регламентация требований к культуре.

Строительство городских и монастырских крепостей. Появление нового типа храма - храма-памятника. Своеобразие их композиционных решений. Связь шатровых сооружений с деревянной архитектурой и архитектурой колоколен.

Решение Стоглава по вопросам иконописи. Появление икон иллюстрирующих нравоучительные рассказы-притчи. Изменение характера пейзажа и архитектурного стаффажа в иконописи. С.Ушаков.

"Годуновская" и "строгановская" школы иконописи конца XVI- первой трети XVII веков. Использование приемов миниатюры. Значение орнамента в композиционном построении икон. Формирование царской школы иконописцев.

Тема 2.6. Искусство XVII века

Развитие политических, торговых и культурных связей с государствами Западной Европы. Укрепление торгового сословия. Реформа и раскол церкви. Возникновение театра. Открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии.

Влияние западноевропейской гравюры на основы древнерусской иконописи. Ренессансные и барочные черты в русском искусстве. Ослабление монументальности в каменных культовых постройках. Светский характер посадского церковного строительства. Новые принципы планировки храмов.

Угасание монументальности, усиление повествовательности во фресковой живописи. Новое композиционное расположение сюжетов на стенах и сводах церквей.

Царская школа иконописи и ее связь с традициями Строгановской школы. Эстетические и художественные взгляды С.Ушакова и И.Владимирова. Вопросы иконописания на церковном соборе 1666-1667 годов. Утверждение в иконе новых жанров и светских мотивов. Парсунная живопись конца XVII века.

Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII- второй половины XIX веков

Тема 3.1. Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века.

Своеобразие развития России в XVIII веке. "Европеизация" России. Адаптация достижений западной культуры. Эволюция русского искусства от средневековья к Новому времени. Национальное своеобразие русского искусства, его народность. Стилистическая эволюция искусства XVIII века (барокко, черты рококо, классицизм, сентиментализм, романтические тенденции).

Тема 3.2. Русское искусство первой трети XVIII века.

Экономическое и политическое положение России в эпоху Петра I. Образование Российской империи. Привлечение в Россию иностранных художников. Обучение русских пенсионеров за границей. Светский характер нового искусства.

Строительство административных, торговых и жилых зданий. "Европеизация" культовой архитектуры. Рациональное планирование городов. Архитектурные приемы начала XVIII века. Стиль "петровское барокко" в архитектуре.

Элементы средневекового искусства в портретной живописи в первой трети XVIII века. Связь с парсунной. Освоение новых материалов и живописных приемов. И. Никитин и А.Матвеев - первые русские мастера портрета.

Начало скульптуры в России. Ф.-Б. Растрелли.

Иностранные граверы в России. Фёдор Зубов - первый русский мастер гравюры. Изменение материала и техники гравирования. Использование гравюр на меди как агитационного искусства.

Тема 3.3. Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко.

Ликвидация бироновщины. Усиление государственных идей в художественной культуре. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и искусстве.

Основные принципы барокко в философии, искусстве и в жизни. Синтез искусств в эпоху барокко.

Особенности русского барокко. Влияние приемов итальянской архитектуры в монументальной и станковой живописи. В.Растрелли.

Работы русских и иностранных художников. Новые сюжеты в живописи. Рецидивы традиций парсуны и древнерусской живописи. Появление двух типов портретов: парадного и камерного. А.Антропов, И.Вишняков, Ф.Рокотов. Особенности цветовой гаммы. Возрождение мозаики.

Тема 3.4. Эпоха классицизма в России.

Расцвет абсолютистского государства в России. Развитие просветительской философии. Формирование русского классицизма. Периоды развития классицизма в России. Специфика идеологии русского классицизма. Синтез искусств. Три этапа развития классицизма в архитектуре. Основание Академии художеств в Петербурге. Основы академического образования. Иерархия жанров в живописи. Главенство исторической темы. А.Лосенко.

Портретная живопись во второй половине XVIII века. Своеобразие творчества ведущих мастеров. Д.Левицкий, В.Боровиковский. Парадные и камерные портреты. Эмоциональность и психологизм образов. Особенности живописной манеры. Колористические достижения художников.

Подъем монументальной, мемориальной и декоративной скульптуры. Ф.Шубин - мастер скульптурного портрета.

Тема 3.5. Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века.

Сентиментализм и просветительские идеи в России. Сочетание сентиментализма и классицизма в творчестве художников. Эмоциональная природа портретных образов. В.Боровиковский.

Становление бытовой живописи. Появление пейзажа как самостоятельного жанра. Развитие идей гуманизма и рост противоречий внутри академического искусства. Зарождение романтических тенденций.

Тема 3.6. Эволюция классицизма в первой половине XIX века.

Русское просвещение в конце XVII - первой половине XIX века. Национально-освободительный подъем в эпоху Отечественной войны. Усиление реакции после поражения движения декабристов. Кризис крепостничества и рост капиталистических отношений.

Развитие архитектуры в первой трети XIX века. Достижения градостроительства. К.Росси, И.Старов, Д.Кваренги. Разработка идей зрелого классицизма (ампира). Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Место скульптуры в городском архитектурном ансамбле

Творчество К.Брюллова, А.Иванова.

Тема 3.7. Романтизм в России в первой половины XIX века.

Основные философские и художественные принципы романтизма. Сочетание традиций с современными проблемами. Портрет и автопортрет в творчестве художников. О.Кипренский. Черты романтизма в творчестве русских пейзажистов. С.Щедрин. Особенности воплощения темы, композиции, рисунка, цветового решения в произведениях художников. Проблема цвета, света, воздуха.

Классицизм, романтизм и натурные наблюдения в творчестве художников-живописцев. А.Венецианов. П.Федотов.

Тема 3.8. Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века.

Развитие капиталистических отношений. Общественные движения в России и их влияние на развитие русского искусства. Общность идей изобразительного искусства литературе, музыке, театру. Формирование и развитие критического реализма. Расцвет станкового и упадок монументального искусства. Организация Артели художников, Товарищества передвижных художественных выставок - новый, общественный тип творческой деятельности. Основные принципы искусства передвижников. Кризис передвижничества в 1890-е годы.

Распад классицизма и развитие историзма в архитектуре середины и второй половины XIX века. Основные принципы историзма. Поиски национального стиля.

Бытовая картина как ведущий жанр в искусстве передвижников. Критическая направленность художников бытового жанра. Создание собирательных, типических образов представителей различных групп населения. С.Иванов, Г.Мясоедов, В.Маковский, И.Прянишников, И.Репин, К.Савицкий....

Создание образов выдающихся современников, разночинцев, крестьянства. Решение психологических и морально-философских проблем в портрете. И.Крамской, И.Репин, Н.Ге...

Историческая тематика в творчестве передвижников Н.Ге, И.Репин, В.Суриков.

Пейзажная живопись второй половины XIX века. Индивидуальность творческих исканий пейзажистов. Работа художников на натуре. Поэтизация русской природы, романтические и эпические тенденции в пейзаже. Ф.Васильев, А.Куинджи, И.Левитан, Д.Поленов, А.Саврасов, И.Шишкин.

Работа художников над проблемами формы, цвета, света.

Раздел 4. Искусство конца XIX- XX веков

Тема 4.1. Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков.

Активизация художественной жизни России. Снижение интереса к социальным проблемам. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, музыки, театра, поэзии и взаимопроникновение жанров. Поиск новых художественных средств выражения. В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, К.Коровин, В.Серов. Переосмысление опыта мирового и отечественного искусства. Проблема большого стиля в искусстве XX века.

Архитектура русского "модерна" и его специфические черты. Поиск новой тектоники. Обновление передвижничества в начале XX века.

Тема 4.2. «Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия.

Начало империалистического этапа в развитии России. Подъем демократического движения. Активное развитие художественной жизни.

Признание необходимости свободы творчества. Укрепление связей русского и западноевропейского искусства. Появление большого количества художественных объединений. Мир искусства. Связь искусства с философией, наукой, техникой. Решение проблем синтеза искусств, этюда, композиции, формы, цвета, света, фактуры... Введение искусства в современный быт.

Эстетические программы объединений художников. Своеобразие мировоззрения и художественного языка художников. Символистическая направленность работ художников «Голубой розы». Ориентация на традиции древнерусского искусства (К.Петров-Водкин), Сезанна, фавистов, кубистов («Бубновый валет»), наивного искусства. Появление и развитие новых течений в искусстве (лучизм, футуризм, абстракционизм, аналитическая школа живописи...). В.Кандинский, К.Малевич, В.Татлин, П.Филонов, М.Шагал.

Тема 4.3. Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.)

Исторические условия развития страны и искусства после Октябрьской революции 1917 года. Появление новой идеологии в жизни и искусстве.

Первые мероприятия советской власти в области искусства. Разнообразие форм агитационного искусства. План монументальной пропаганды. Отражение в них, революционной романтики, использование новой символики. Работа скульпторов в мелкой пластике, живописцев и графиков в фарфоре. Оформление инсценировок под открытым небом, народных празднеств, агитпоездов.

Развитие политического, героического и сатирического плакатов. Возникновение "Окон РОСТА". Художественные формы характерные для этого вида искусства.

Снижение интереса к станковой картине. Появление работ повествовательного, символично-аллегорического и романтического планов.

Реформа художественного образования. Вхутемас.

Тема 4.4. Искусство 1921-1932 годов.

Окончание Гражданской войны. Образование СССР. Идеиная и творческая дифференциация художников. Выставки дореволюционных и возникших после Октябрьской революции творческих объединений. Резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

Художественные и политические задачи художественных объединений. «Общество станковистов», Общество московских художников», «Четыре искусства», «Инхук», «Производственники», «Леф», «Круг». Связь искусства с философией, с новейшими научными открытиями. Работа в области обогащения живописных средств, формы, фактуры, передачи движения... Поиски новых тем. Идеи жизнестроения.

Конструктивизм. Приход художников на производство.

Тема 4.5. Изобразительное искусство 1930-1950-х годов.

Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций" (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей (1934). Создание единого Союза советских художников. Создание Всероссийской Академии художеств - единственного центра подготовки кадров художников. Провозглашение метода

социалистического реализма как единственного творческого метода в СССР. Неоклассицистические основы идеологии социалистического реализма. Государственное регулирование художественной жизни. Основные политические и художественные идеи и принципы социалистического реализма Художники русского авангарда в новых условиях. Синтез искусств на основе опыта классицизма. Патриотизм как ведущая идеология в искусстве. Обращение художников к героическому прошлому русского народа. Преобладание агитационной тематики. Развитие плаката и сатирической графики. Картины, отражающие жизнь советского народа (Б.Иогансон, А.Дейнека, К.Петров-Водкин, А.Пластов, А.Самохвалов, М.Сарьян...).

Живописный и скульптурный портрет военного времени (П.Корин, А.Матвеев, В.Мухина, М.Нестеров...).

Постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.) и их роль в развитии советского искусства. Продолжение работы над произведениями, посвященными военной и революционной тематике. Обращение к мирной теме. Развитие пейзажа. Сооружение мемориалов и памятников. Монументально-декоративная скульптура и ее синтез с архитектурой.

Тема 4.6. Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы.

XX съезд КПСС - новый этап развития советского государства и общества (1956). Развенчание культа личности И.В.Сталина. Начало процесса демократизации общества (т.н. оттепель). Пересмотр оценок творчества некоторых художников и художественных объединений рубежа XIX-XX веков. Выставка XXX-летие МОССХ в Москве. Поиски новых средств выразительности. "Суровый стиль" в живописи. Симптомы "застоя" в искусстве в искусстве 1970-х годов.

Формирование неофициального искусства в 1960 годы. Стремление сохранить, распространить и развивать традиции русского авангарда 1910-1920-х годов, западноевропейского искусства XX века.

Активизация творческих поисков в 1970-е годы. Демократизация искусства. Разнообразие интерпретации тематических и живописных решений в советской живописи, графике. Достижения монументальной и декоративной скульптуры.

Активизация деятельности неофициальных художников и борьба с ними в конце 1970-х годов. "Бульдозерная выставка" (1974). Вынужденная эмиграция творческих деятелей. Кризис идеологии государственного регулирования искусства.

Осмысление достижений отечественного и мирового искусства XX века в 1980-е-1990-е годы. Легализация неофициального искусства. Образование многочисленных групп художников. И направлений (соц-арт, концептуализм, фотореализм). Поиски и эксперименты в неизобразительных формах искусства (перформансы, инсталляции...). Их место в процессе развития культуры. Возрождение практики религиозного искусства.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	2
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	18	-	-	12	-	-	-	-	4	-	-	24
Тема 2.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	24	-	-	12	-	-	-	-	4	-	-	34
Тема 3.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	20	-	-	12	-	-	-	-	3	-	-	34
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	4	-	-		-	-	-					
Всего	64	-	-	40	-	-	-	-	12	-	-	94
<i>Консульт.</i>		4		-				-		2		-
ВСЕГО		108				-				108		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться постоянная экспозиция в музее, выставок, просмотр альбомов.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.

4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:

11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д.Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф.И.Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О.А.Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А.Г.Венецианов и его школа.
20. К.П.Брюллов.
21. А.А.Иванов.
22. П.А.Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И.Е.Репин.
25. В.И.Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н.Н.Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В.А.Серов.
30. М.А.Врубель.
31. К.А.Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В.Э.Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К.С.Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова
44. К.С.Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П.Н.Филонов.
46. В.В.Кандинский.
47. М.З.Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. История русского и советского искусства. Учебное пособие. (Под редакцией Сарабьянова Д.В.). - М.: 1979.
2. Гришков В. Синхронистическая таблица. Русское изобразительное искусство X в.- 1917 г. В кн. История русского изобразительного искусства. Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. - СПб: 2009.

Дополнительная литература:

- 1.1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
- 1.2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
- 1.3. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Искусство Древней Руси

- 2.1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1976.
- 2.2. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
- 2.3. Косцова А. Сюжеты древнерусских икон. СПб, 1993.
- 2.4. Лихачев Д.С., Лихачева В.Д. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1977.
- 2.5. Плугин М. Мироззрение Андрея Рублева. М., 1974.
- 2.6. Кн. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
- 2.7. Фрески Ферапонтова монастыря. Авт. вступ. ст. и сост. Данилова. М., 1970.

Искусство XVIII века

- 3.1. Левицкий Д.Г. Авт. вступ. ст. и сост. Гаврилова Е.И. М., 1976.
- 3.2. Портрет петровского времени. Каталог выставки в ГТГ, ГРМ. Л., 1973.
- 3.3. Рокотов Ф.С. Авт. вступ. ст. и сост. Михайлова К.В. Л., 1971.

Искусство первой половины XIX века

- 3.4. Брюллов К.П. Авт. вступ. ст. и сост. Брук Я.В. М., 1974.
- 3.5. Венецианов и его школа. Авт. вступ. ст. и сост. Смирнов Г. М., 1973.
- 3.6. Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.
- 3.7. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
- 3.8. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж ХУШ - начала XX веков. Очерки. М., 1986.

Искусство второй половины XIX века

- 3.9. Государственная Третьяковская Галерея Николай Николаевич Ге (1831-1894). К 180-летию со дня рождения. М., 2011.
- 3.10. Левитан И.И. Авт. вступ. ст. и сост. Дружников М. М., 1968.
- 3.11. Передвижники. Авт. вступ. ст. и сост. Лебедев А.К. М., 1974.
- 3.12. Репин Илья. Живопись и графика. Л., 1985.
- 3.13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.

Искусство конца XIX - начала XX веков

- 4.14. Авангард и его источники. Баден-Баден, 1993.
- 4.15. Борисов-Мусатов. Авт. вступ. ст. и сост. Русакова А.А. Л., 1975.

- 4.16. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1980.
- 4.17. Врубель М.А. Авт. вступ. ст. и сост. Капланова С.Г. Л., 1977.
- 4.18. Давыдова О. Иконография модерна. Образ садов и парков в творчестве художников русского символизма. Буксмарт. 2014
- 4.19. Кандинский В.В. Живопись, графика, прикладное искусство. Каталог выставки. М., 1992.
- 4.20. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- 4.21. Киселев М. Голубая роза. М., 2013.
- 4.22. Костин В.Петров-Водкин. М., 1966
- 4.23. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- 4.24. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
- 4.25. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
- 4.26. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
- 4.27. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
- 4.28. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
- 4.29. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
- 4.30. Серов В.А. Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1974.

Искусство XX века

- 4.31. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
- 4.32. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Выставка. Пг., 1994.
- 4.33. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
- 4.34. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
- 4.35. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М.,2010.
- 4.36. 1920-1930. Живопись. Государственный Русский музей. М., 1988.
- 4.37. Козлова О.Т. Фотореализм. Альбом. М.,1994.
- 4.38. Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.
- 4.40. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
- 4.41. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в

развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Возможность проведения занятий на экспозиции и временных выставках в залах Русского музея.
2. Учебная аудитория, для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой, комплект репродукций с картин, скульптур и архитектурных сооружений.
4. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист эстрады»

«Артист музыкального театра»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

Рецензент:
Кузьменкова Ольга Александровна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист эстрады Артист музыкального театра Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История музыки
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История музыки» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра».

Русское и зарубежное музыкальное искусство представляет собой один из важных пластов художественной культуры мира. Без знания особенностей развития музыкального искусства оценка культурного универсума различных эпох не представляется целостной. Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	4	1 / 36	Зачет
	Всего: 62 час.	4	6	2 / 72	
Заочная	3 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	-
	4 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет
	Всего 10 час.	2	60	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История зарубежной музыки от истоков до XVII века

Тема 1.1. Музыка Древнего мира. Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека.

Музыка древних Шумер. Космологическое значение музыки. Музыка – точная наука, подобная астрономии и математике. Учения о ладовой природе и гармонии музыки.

Тема 1.2. История возникновения и развития жанров античного музыкального искусства (до IV в. н.э.).

Достижение музыкального искусства в древнем Египте, отраженное в красоте народных песен, массовых народных действ. Культ богов, лежащий в основе сюжета популярных "страстей" и "мистерий". Высшая форма древнеегипетского фольклора. Профессиональное искусство. Гимны, как центральный жанр жреческого искусства, тетрахорд, лежащий в основе диатонической структуры сирийской музыки; лирический распев - интонационная основа византийских гимнов.

Религиозно-поэтическая лирика, псалмы Давида, свадебные песни, как составляющие песенно-хорового искусства иудеев, основной антифонный принцип исполнения гимнов.

Традиция единства искусств: музыки, поэзии, танца в древней Греции.

Музыка Античного мира. Музыкальная мифология древних греков и космическое значение музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии сфер. Музыка и число. Платон о воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры античной музыки. Традиции исполнения. Ведущая теория этоса в системе образования Спарты. Возможность осуществления принципа гетерофонии в хоровой лирике. Разновидности хоровой лирики. Дифирамб в честь Диониса, как основа создания музыки в греческой трагедии. Основные различия хоровых фрагментов в трагедиях Эсхилла, Софокла, Еврипида.

Тема 1.3. Становление основных жанров эпохи средневековья (IV-XIV в.)

Духовная власть католической церкви во всех сферах жизни, создание почвы для объединения общими принципами музыкальной культуры. Основные идеи искусства средневековья: аскетизм, отрицание земных ценностей ради вечной жизни, "музыка - служанка церкви". Средоточие видов профессионального искусства в монастырях, псалмодия - как отражение эстетики средневековья. Основа для расцвета хоровой культуры Византии. Гимнотворчество, основы литургии, творчество ведущих гимнотворцев Ефима Сирина, Романа Сладкопевца; каноны, кондаки, их особенности. Роль Византии в истории культуры средневековья.

Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных песнопений, роль в его создании личности Григория I (Великого).

Грегорианский хорал, его отличительные черты. Средства объединения общими формами богослужения. Характерные особенности, принцип тропирования в секвенциях, литургических драмах.

Особенности раннего многоголосия: органум, гимель (двойниковое пение),

фобурдон. Полифоническая школа Нотр-Дам, формирование дисканта, как предшественника полифонических жанров Франции. Мотет, кондукт, их разновидности, светское многоголосие.

Тема 1.4. Расцвет зарубежной музыки разных национальных культур эпохи Возрождения (XIV – 2-я половина XVII в.)

Формирование жанров эпохи Возрождения, главное завоевание – идеи гуманизма. Повышенное внимание к народной песенности, национальным истокам, фольклору. Французское "Ars nova" – новое искусство. Расцвет светских жанров: шансон, баллады, песни с сопровождением. Развитие программной шансон на примере творчества Клемана Жаннекена. Внимание к текстам поэтов-профессионалов, использование тем и сюжетов из французского быта.

Народные жанры итальянской хоровой музыки: фроттола, вилланелла. Итальянский мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до мадригальных комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок зарождения итальянской оперы.

Формирование частей мессы – проприум, ординариум: отличительные черты, предпосылки создания самостоятельного вокально-хорового произведения.

Хоровая полифония – ведущая область церковной музыки. Римская и венецианская школы церковной полифонии. Характерные и отличительные черты школы. Дж. Палестрина – представитель римской полифонической школы, композитор хоровой музыки а cappella.

Представители венецианской школы, влияние на хоровое письмо стиля барокко.

Нидерландские метризы – очаги профессионального образования, обучения хоровому искусству. Основа полифонии строгого стиля – имитация; достижения в полифонии, fuga.

Месса XVI в. – лаборатория музыкального хорового творчества композиторов, "хоровая симфония". Развитие жанра мотета, борьба духовенства с "вульгарным" мотетом, хоровой склад с равноправием всех голосов. Представители нидерландской полифонической школы: О. Лассо, Я. Окегем, Ж. Дебре

Идеи реформаторства в движении протестантизма, лютеранство как официальная религия Германии. Особенности текста, хоровой склад протестантского хора.

Раздел 2. Музыкальная культура Древней Руси (XI – XVII века)

Тема 2.1. Музыка Древнего мира. Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментальный и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека.

Светское музыкальное искусство. Древнейшие виды народного творчества. «Смеховой мир» русского средневековья и скоморошество

Музыка древней Руси. Русская музыка — это своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Ее истоки находятся в глубокой древности и тесно связаны с художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами.

Византийские песнопения и их значение для русской православной культуры. Зарождение профессиональной музыки в России происходило в эпоху создания первого древнерусского государства — Киевской Руси (IX—XIII века). Введение христианства в качестве государственной религии (988 год) и укрепление связей с Византией имели огромное значение для его последующего политического и культурного развития.

Фольклорные истоки и культура скоморошества. Скоморохи — любимцы князей и простого народа — были талантливыми артистами — певцами и танцорами, «лицедеями» и фокусниками, акробатами и дрессировщиками. Свои выступления они сопровождали игрой на различных народных инструментах — дудках, волынках, гусях, гудках, трубах, бубнах, свирелях.

Тема 2.2. Развитие церковно-певческого искусства в XI - XVII века

Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ. Церковное пение было одноголосным, без инструментального сопровождения и

записывалось при помощи особых условных знаков, происходивших от системы невменного письма. (Невмы (от греч. «дыхание») — знаки нотного письма, которые применялись в церковном пении в средневековой Европе; помещались над словесным текстом и напоминали певцам лишь о направлении мелодии, то есть служили своеобразной «подсказкой» при пении). Эти знаки могли обозначать как один звук, так и группу звуков, целую характерную попевку, но не указывали их точную высоту. Такой способ записи музыки получил название знаменного письма (от славянского слова «знамя» — «знак»). Его называли также крюковым письмом (по наименованию одного из главных знаков — «крюк»).

Тема 2.3. Новые музыкальные течения второй половины XVII века.

Строчное пение. Расцвет русского православного искусства в 17 веке. Демественный напев. Основы партесного многоголосия. *Партесный концерт* и русское барокко. Наиболее развитой формой партесного многоголосия стали духовные концерты. Они исполнялись во время праздничного богослужения, отличались большой роскошью музыкального письма, а количество голосов могло достигать 24-х. Характерными чертами партесного концерта были полнота и насыщенность звучания, красочные динамические контрасты при чередовании хоровых и ансамблевых эпизодов. Параллельно с утверждением в богослужении партесного пения в быту возникает жанр многоголосной песни, которая исполнялась дома в часы досуга. Это были *канты*, также пришедшие с Украины. Внелитургическая духовная песня. Светские формы музицирования.

Раздел 3. Музыка эпохи барокко XVII – первой половины XVIII

Тема 3.1. Музыка эпохи барокко. Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка как сфера искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория аффектов и становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. Первые музыкально-теоретические трактаты. Музыка эпохи барокко

Тема 3.2. Эволюция оперного жанра в XVII веке.

Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально музыкальный спектакль называли «*dramma per musica*» – «драма на музыке» или «музыкальная драма», к чему добавляли – *опера*, то есть труд такого-то композитора. Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII столетий. Их авторы были участниками небольшого кружка любителей искусства, собиравшихся у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Кружок этот вошел в историю музыки под названием флорентийской камераты (итальянское *camerata* – кружок). Итальянская опера на примере творчества Клаудио Монтеверди, Алессандро Скарлатти. Сравнительный анализ оперы *buffa* и оперы *seria*. Немецкая опера на примере творчества Генриха Шютца. Английская опера на примере творчества Генри Перселла. Жан Батист Люли – французская опера.

Тема 3.3. Инструментальная музыка XVII века.

Инструментальная музыка исторически развивалась позднее вокальной и далеко не сразу выдвинулась на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров.

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) положение изменилось: инструментальное искусство шагнуло далеко вперед. Был создан обширный инструментальный репертуар. Однако большинство инструментальных композиций того времени ничем не отличалось от вокальных: инструменты попросту замещали вокальные голоса без учета специфики тембров. Эти пьесы могли исполняться на любых инструментах, лишь бы позволял диапазон (на скрипке то же, что и на тромбоне). Однако с годами инструментальная музыка все настойчивее стремится уйти от копирования вокальных образцов. И вот, наконец, в XVII веке происходит полное раскрепощение инструментальной музыки – этот факт считается одним из главных завоеваний данной исторической эпохи. Инструментальная музыка становится самостоятельной областью композиторского творчества, расширяется круг ее содержания. Ни один жанр профессиональной музыки не обходится теперь без участия музыкальных инструментов. Так, например, опера с самых первых дней своего

существования опиралась на оркестровое звучание.

Появляется живой интерес к различным музыкальным тембрам. Композиторы начинают осознавать художественные и технические возможности того или иного инструмента и сочиняют для скрипки не так, как для органа или флейты. Складываются различные инструментальные стили – органный, скрипичный, клавирный – с их специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами.

Тема 3.4. Биографический портрет Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Органное, инструментальное и вокально-ораториальное творчество композитора. Жанры.

Творческое наследие Баха почти необозримо, оно включает более 1000 произведений самых разных жанров, причем среди них есть такие, масштабы которых исключительны для своего времени (MP). Произведения Баха можно разделить на три основные жанровые группы:

вокально-инструментальная музыка;

органная музыка,

музыка для других инструментов (клавира, скрипки, флейты и т.д.) и инструментальных ансамблей (в т.ч. оркестровая).

Произведения каждой группы связаны, в основном, с определенным периодом творческой биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, вокально-инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге. Музыкальная символика произведений Баха. Круг образов и идейное содержание.

Тема 3.5. Творчество Георга Фридриха Генделя

Творчество Генделя наряду с творчеством Баха, явилось кульминацией в развитии музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многие объединяет этих двух художников, которые, к тому же, были ровесниками и соотечественниками:

-оба синтезировали творческий опыт различных национальных школ, их творчество – это своеобразное подведение итогов в развитии многовековых традиций;

- и Бах, и Гендель явились крупнейшими в истории музыки полифонистами;

оба композитора тяготели к жанрам хоровой музыки.

Однако в сравнении с Бахом творческая судьба Генделя сложилась совершенно иначе, с самого рождения он воспитывался в других условиях, а впоследствии жил и работал в иной общественной обстановке.

Раздел 4. Русская музыкальная культура XVIII века. История

Тема 4.1. Музыкальная культура первой половине и середине XVIII века.

Музыкальный быт Петровской эпохи. Развитие искусства на Руси "до Петра" вполне можно соотносить с искусством Средневековья в Европе - то же преобладание церковной тематики и гонение на мирские развлечения. Однако Русь задержалась на этом этапе, что становится понятно, если вспомнить историко-географические особенности нашей страны. Реформы Петра I дали толчок зарождению светского искусства. Появляются инструментальные капеллы сначала при дворе, потом в домах вельмож и помещиков, развивается любительское музицирование.

Тема 4.2. Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной композиторской школы. Народная песня и ее изучение.

Музыкальный театр. В Москве в 1702 году (за год до основания Петербурга) был учрежден первый публичный театр в Комединой храмине на Красной площади. В драматические спектакли этого театра включалось много арий, маршей и т.п. Указом 1711 года во всех пехотных полках были введены штатные духовые оркестры. В 1703 году по распоряжению Петра из Москвы в СПб. был переведен хор государевых певчих дьяков, реорганизованный в 1763 году в Придворную певческую капеллу. С 1721 года хор патриарших певчих дьяков стал называться Синодальным хором. Оба этих коллектива сыграли большую роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 4.3. Основные музыкальные жанры XVIII века. Опера. Творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского. Хоровая музыка.

Так, например, в Придворной певческой капелле были выучены и воспитаны М. Березовский и Д. Бортнянский, чьи произведения привлекают слушателей и исполнителей до наших дней. А начиналась судьба двух этих музыкантов на Украине, в городе Глухове, где в 1738 году была открыта школа пения и инструментальной музыки.

Народная песня стала основой национальной композиторской школы. На оперную сцену России 70-х гг. XVIII в. входят новые персонажи - мужики, дворовые, купцы. В создании русск. комич. оперы большую роль сыграли литераторы. Так, в 1772 г. в Царском Селе была поставлена опера "Анюта", текст которой создан писателем и собирателем народных песен М.И. Поповым. Музыка оперы не сохранилась и имя композитора осталось неизвестным. Литератор А.О. Аблесимов написал оперу "Мельник, колдун, обманщик и сват". Скрипач Михаил Матвеевич Соколовский подобрал и аранжировал для оперы народные мелодии. Музыка "Мельника" дошла до нас только в позднейшей обработке, авторство которой не установлено.

Драматург Я.Б. Княжнин выступил с рядом комических опер: "Несчастье от кареты", "Скупой", "Сбитенщик". Для сочинения музыки к первым двум операм он привлек скрипача и дирижера бального оркестра В.А. Пашкевича, к третьей - одного из иностранцев, работавших в России.

Либретто оперы "Санктпетербургский гостиный двор" написал драматург М.А. Матинский. Он же сочинил музыку. Эта опера неизвестна нам в ее первоначальном виде. Текст ее позднее был переработан автором, а музыка переделана композитором Пашкевичем. Опера получила новое название "Как поживешь, так и прослывешь".

В 1779 г. в Москве поставлен "Мельник" - Эта дата считается началом русской национальной оперы. В том же году в Петербургском Вольном театре состоялась премьера оперы "Как поживешь, так и прослывешь". В то же время появлялись спектакли, в создании которых поучаствовала сама Екатерина Вторая. С помощью секретаря она сочиняла либретто, а музыку поручали иностранцам - капельмейстерам (Мартин, Сорти, Каноббио), а также русским композиторам (Пашкевич, Фомин). Так появилась сказочная опера "Февей", бытовая опера "Федул с детьми" и драматическая пьеса с музыкой трех композиторов "Начальное управление Олега".

Над всеми мастерами ранней русской комической оперы возвышался Е.Фомин. Первоклассный музыкант, он получил образование в музыкальных классах Академии художеств и затем совершенствовался в Италии. В Болонье он был удостоен звания члена Филармонической академии.

Небольшая комическая опера Фомина "Ямщики на подставе" (т.е. на почтовой станции) вся основана на хоровых народных песнях, обработанных композитором. Либретто составил Н.А. Львов. Позднее он включил использованные в опере песни в сборник русских народных песен подготовленный им в сотрудничестве с И. Прачем.

Раздел 5. Венская классическая школа

Тема 5.1. Творческий портрет Й. Гайдна. Жанр симфонии.

Классицизм – особенности стиля. Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка как искусство разума. Основные направления развития музыкального театра в 18 веке. Расцвет инструментальной музыки и формирование классических жанров. Соната и симфония – их структура и символика. Основные композиторские школы Европы 18 века.

Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи Просвещения. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее значимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 83 квартета, 52

клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу основоположника классического симфонизма. Детские годы. Первые годы самостоятельной жизни в Вене. Период творческой зрелости. Поздний период творчества. Симфоническое творчество Гайдна. Жанр симфонии. Состав симфонического оркестра. «Времена года» - оратория Гайдна.

Тема 5.2. Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта.

Трудно назвать другого художника, личность и творчество которого породили так много противоречивых представлений, как Моцарт. Каждая эпоха, каждое поколение открывает в его музыке новые грани и воспринимает по-своему. «Беспечный гений», вечно юный, ясный, гармоничный, влюбчивый. Многие считали, что трагическая жизнь композитора осталась за пределами его творческого мира. Романтики создали другую легенду о Моцарте. «Романтизированный» Моцарт – это композитор, который «касается сверхчеловеческого» (Гофман), чей музыкальный мир непостижимо загадочен. Оперное, симфоническое творчество Моцарта. «Реквием» Моцарта. Контрольная работа по творчеству Моцарта.

Тема 5.3. Жизненный и творческий путь Л. В. Бетховена

Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Это эпоха, богатая великими общественными событиями, главное из которых – революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы оказали на композитора сильнейшее воздействие – и на его мировоззрение, и на творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения «диалектики жизни».

Раздел 6. Музыкальная культура второй половины XIX века

Тема 6.1. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века.

Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.

Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

Тема 6.2. Творчество А.П.Бородина. Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание

Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Тема 6.3. Творческий портрет М. П. Мусоргского.

Краткий обзор творческого наследия композитора на примере оперы «Борис Годунов», вокального цикла «Песни и пляски смерти» и фортепианного цикла «Картинки с выставки». Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского. (Подробно разбирается опера «Борис Годунов».)

Тема 6.4. Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Основные произведения:

- 15 опер: «Садко», «Золотой петушок», «Кашей бессмертный», «Царская невеста», и другие;

- для оркестра: 3 симфонии, муз. картина «Садко», «Сербская фантазия», «Сказка», «Симфониетта на русские темы», «Испанское каприччио», «Шахеразада», «Светлый праздник»;

- концерты, ансамбли для различных инструментов с оркестром;

- фортепианные произведения;

- 79 романсов, вокальные дуэты, трио и др.

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»), Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»), Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Тема 6.5. Творчество П.И Чайковского.

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей.

Анализ опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты Чайковского. Симфоническое творчество на примере 6 симфонии композитора.

Раздел 7. Романтизма в европейской музыке

Тема 7.1. Общая характеристика творчества Ф. Шуберта. Романтизм явился своеобразной реакцией на Просвещение с его культом разума. Его возникновение было обусловлено разными причинами. Важнейшая из них — разочарование в итогах Великой французской революции, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд.

Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом

мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом.

Первый композитор-романтик, Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и небогатая событиями, оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порою просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что «Неоконченная» симфония ждала своего исполнения более 40 лет, а До-мажорная – 11 лет. Пути, открытые в них Шубертом, долгое время оставались неизвестными.

Песенные циклы, фортепианное и симфоническое творчество композитора.

Тема 7.2. Творческий облик Шопена

Фридерик Шопен относится к числу композиторов, сыгравших основополагающую роль в национальной музыкальной культуре. Подобно Глинке в России, Листу в Венгрии, он стал первым польским музыкальным классиком. Но Шопен – это не только национальная гордость поляков. Не будет преувеличением назвать его одним из самых любимых слушателями всего мира композиторов.

Фортепианное творчество композитора – мазурки, вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, баллады и т.д.

Тема 7.3. Оперное творчество Джоаккино Россини.

За свою творческую жизнь Россини написал 38 опер в жанрах *seria* и *buffa*. К началу XIX века оба эти жанра находились в состоянии упадка. Опера *seria* находилась в тисках многочисленных устаревших штампов. Публика, прежде всего, ценила вокальную виртуозность, поэтому композитор должен был угодить всем главным исполнителям. Опера *buffa* была более жизнеспособной, но и здесь наблюдался нездоровый перекоп в сторону бездумной развлекательности. Благодаря Россини итальянская опера вновь обрела былое величие.

Тема 7.4. Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера

Вагнер проявил себя не только как гениальный музыкант – композитор и дирижер, но и как поэт, драматург, критик-публицист (16 томов его литературных сочинений включают работы по самым разным вопросам – от политики до искусства).

Трудно найти художника, вокруг которого велись бы столь же ожесточенные споры, как вокруг этого композитора. Бурная полемика между его сторонниками и противниками вышла далеко за пределы современной Вагнеру эпохи, не утихнув и после его смерти. На рубеже XIX – XX веков он стал поистине «властителем дум» европейской интеллигенции.

Оперная реформа Вагнера.

Тема 7.5. Жизненный и творческий путь Д. Верди.

Творчество Джузеппе Верди – кульминация в развитии итальянской музыки XIX века. Его творческая деятельность, связанная, в первую очередь, с жанром оперы, охватила более полувека: первая опера («Оберто, граф Бонифачо») была написана им в 26-летнем возрасте, предпоследняя («Отелло») – в 74 года, последняя («Фальстаф») – в 80 (!) лет. Всего, с учетом шести новых редакций ранее написанных произведений, он создал 32 оперы, которые и поныне составляют основной репертуарный фонд театров всего мира.

Подробный анализ опер «Риголетто», «Травиата» и «Аида».

Раздел 8. Западноевропейская музыка XX века. Стилиевые направления

Тема 8.1. Импрессионизм в музыке. Творческий портрет К. Дебюсси.

По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси (1862-1918). Современная музыка обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. Период, когда композитор работал наиболее интенсивно, принимая непосредственное участие в идейно-художественном движении своего времени, – последнее

15-летие XIX-первые годы XX века. Это время имело переломное значение для судеб европейской культуры и искусства.

Имя Дебюсси прочно закрепилось в истории искусства как имя основоположника музыкального импрессионизма. Действительно, в его творчестве музыкальный импрессионизм нашел свое классическое выражение. Дебюсси тяготел к поэтически одухотворенному пейзажу, к передаче тонких ощущений, которые возникают при любовании красотой неба, леса, моря (особенно любимого им).

Музыкальные аналогии импрессионистической живописи можно найти и в области выразительных средств Дебюсси, прежде всего в гармонии и оркестровке. Это – общепризнанная сфера новаторства композитора. На первом плане здесь волшебная красочность и изысканность. Дебюсси был прирожденным колористом. Пожалуй, это первый композитор, для которого звуковой облик произведения был предметом особой заботы. Колористична его гармония, которая привлекает самим звучанием – сонорностью. Функциональные связи ослаблены, тяготения тонов и вводнотоновость не имеют существенного значения. Отдельные созвучия приобретают некоторую автономность и воспринимаются как красочные «пятна». Часто используются стоячие, как бы застывшие гармонии, аккордовые параллелизмы, чередование неразрешающихся диссонансов, модальные лады, целотоновость, битональные наложения.

Тема 8.2. Экспрессионизм в музыке. Творчество Арнольда Шенберга.

Экспрессионизм – одно из наиболее сложных и противоречивых направлений в художественной культуре первых десятилетий XX столетия. Наиболее ярко он проявил себя в культуре Германии и Австрии.

Экспрессионизм официально заявил о себе в 1905 году. В это время в Дрездене студенты архитектурного факультета Высшего технического училища образовали творческое объединение «Мост». В него вошли художники Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пихштейн, П. Клее. К немецким участникам объединения вскоре присоединились иностранцы, среди которых были и русские художники. В 1911 году возникла мюнхенская группа «Синий всадник», новое содружество художников-экспрессионистов. В его составе были Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, П. Клее, Л. Фейнингер.

Тема 8.3. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова.

В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема родины. Романтический пафос сочетается в его музыке с лирико-созерцательными настроениями, неистощимое мелодическое богатство, широта и свобода дыхания - с ритмической энергией. 4 концерта, "Рапсодия на тему Паганини" (1934) для фортепиано с оркестром, прелюдии, этюды-картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-1936), фантазия "Утес" (1893), поэма "Остров мертвых" (1909), "Симфонические танцы" (1940) для оркестра, кантата "Весна" (1902), поэма "Колокола" (1913) для хора и оркестра, оперы "Алеко" (1892), "Скупой рыцарь", "Франческа да Римини" (обе 1904), романсы.

Тема 8.4. Творчество С. Прокофьева.

В дерзко-новаторских фортепьянных сочинениях 1908-1914 («Отчаяние», «Наваждение», токката, 1-й концерт с оркестром, «Сарказмы») заметна близость молодого Прокофьева антиромантическим идеям раннего русского авангарда. Обогащение гармонии средствами расширенной тональности 20 века сочетается в зрелых сочинениях с проникновенным лирическим мелосом широкого дыхания, строгой классичностью структур. Оперы «Игрок» (1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919), «Огненный ангел» (1927), «Семен Котко» (1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Война и мир» (1943; 2-я редакция, 1952); балеты «Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ о каменном цветке» (1950), оратория «На страже мира» (1950), кантата «Александр Невский» (1939), 7 симфоний (1917-1952), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), концерты для инструментов с оркестром, сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам.

Тема 8.5. Творчество Д. Шостаковича.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич - один из крупнейших композиторов

современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. После Первой симфонии началась краткая полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В это время появились: Первая соната для фортепиано (1926), пьеса "Афоризмы" (1927), Вторая симфония "Октябрь" (1927), Третья Симфония "Первомайская" (1929). Появление кино- и театральной музыки ("Новый Вавилон" 1929), "Златые горы" 1931, спектакли "Клоп" 1929 и "Гамлет" 1932) связано с формированием новых образов, особенно социальной карикатуры. Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову (1932).

Сюжет одноименной повести Н. С. Лескова переосмыслен Шостаковичем как драма незаурядной женской натуры в условиях несправедливого общественного устройства. Сам автор назвал свою оперу "трагедией-сатирой". В ее музыкальном языке гротеск в духе "Носа" сочетается с элементами русского романса и протяжной песни. В 1934 опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием "Катерина Измайлова"; затем последовал ряд премьер в театрах Северной Америки и Европы. Это был триумф, и Шостаковича поздравляли как гения.

Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне.

Тема 8.6. Полистилистика в творчестве А. Шнитке.

А. Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго поколения. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука.

Метод полистилистики на примере Первой, Третьей Симфонии композитора, Сюиты в старинном стиле, Кантаты «История доктора Иоганна Фауста».

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	5	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	4	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	-	-		-	-	-					
Раздел 3	7	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	6	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					

Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	6	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	12	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 7	10	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 8	12	-	-	0,75	-	-	-	-	1,25	-	-	7,5
Тема 8.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	2	-	-		-	-	-					
Всего	62	-	-	6	-	-	-	-	10			60
<i>Консульт.</i>		4		-		-		-		2		-
ВСЕГО		72				-				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной вокальной и нотной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для письменных работ и докладов:

1. Древнегреческая музыка.
2. Особенности средневековой музыкальной идеологии. Григорианский хорал. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Светское искусство трубадуров.
4. Возникновение оперы. Опера seria и опера buffa.
5. Французская опера на примере творчества Люлли.
6. Особенности английской оперы. Перселл «Дидона и Иней».
7. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
8. Кантаты Баха. «Кофейная» и другие

9. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре.
 10. Особенности стиля классицизма. Йозеф Гайдн. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
 11. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
 12. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
 13. Симфонии Людвиг ван Бетховена. Поздний классицизм и начало романтизма в музыке.
 14. Особенности музыкального романтизма на примере песенных циклов Франца Шуберта.
 15. Романтическая миниатюра в творчестве Фредерик Шопена.
 16. Оперная реформа Р. Вагнера на примере опер «Лоэнгрин».
 17. Верди. «Риголетто».
 18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
 19. оловенская школа. Экспрессионизм в музыке. Творческий метод Шенберга.
- Додекафония
20. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
 21. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
 22. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
 23. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
 24. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
 25. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
 26. История развития жанра канта от кантов Дмитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
 27. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
 28. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
 29. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
 30. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
 31. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
 32. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
 33. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
 34. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
 35. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
 36. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».
 37. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера (на примере Симфонии № 2 до минор).

38. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга.
39. Опера Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.
40. Теория додекафонии как попытка решения проблемы интонационного кризиса XX века (Опера Шёнберга «Моисей и Аарон» или Скрипичный концерт Альбана Берга).
41. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
5. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
6. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
9. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха.
10. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
11. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
12. Вольфганг Амадей Моцарт. Жанры в творческом наследии Моцарта.
13. Творческий путь Людвига ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор). Поздний классицизм и начало романтизма.
14. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в балладе Шуберта «Лесной царь» на стихи Гёте.
15. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Национальные жанры в творчестве Шопена. Мазурки, этюды, полонезы, ноктюрны – новое в осмыслении жанра.
17. Особенности оперной реформы Рихарда Вагнера на примере оперы «Лоэнгрин».
18. Оперное творчество Джузеппе Верди.
19. Импрессионизм в творчестве Дебюсси.
20. Додекафония Шёнберга – новое пути развития.
21. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
22. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного

распева.

23. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.

24. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.

25. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.

26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского- учителя музыкальной правды. Песни Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».

27. Творчество Модеста Петровича Мусоргского. Вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».

28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.

29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».

30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик».

31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

32. Кантата «Александр Невский» С.С. Прикофьева.

33. Поиски нового. Оперное и балетное творчество Д.Д. Шостаковича на примере опер «Нос», «Катерина Измайлова», балетов – «Золотой век» и «Болт».

34. Полистилистика – творческий метод композиторов второй половины XX века на примере творчества А. Шнитке.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Галацкая, В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3. — М., 1989
2. Гивенталь, И.А., Щукина Л.Д., Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. VI. — М., 1994.
3. Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. — М., 1976.
4. Конен, В. История зарубежной музыки. Вып. 3. — М., 1989.
5. Келдыш, Ю. , Левашова О., Кандинский А., История русской музыки. Вып. 1. — М., 1990.
6. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV. — М., 1987.
7. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. V. — М., 1984.
8. Ливанова, Т., История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1, Т. 2. — М., 1982.
9. Нестьев, И., История зарубежной музыки. Конец XIX – начало XX века. — М., 1988.

10. Тараканов, М., История современной отечественной музыки. Вып. 2, 3, 4. — М., 1999.
11. Фрид, Э., Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4. — Л., 1985.

Дополнительная литература для раздела зарубежной музыки:

1. Бергер, Л., Закономерности истории музыки. — М.: Музыкальная академия, 1993, № 2.
2. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. — М., 2006.
3. Гачев, Г. Музыка и световая цивилизация. — М.: Музыкальная академия. — 1993, № 2.
4. Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. — СПб, 1995.
5. Екимовский, В. Оливье Мессиаен: Жизнь и творчество. — М., 1987.
6. Захарова, О.И. Риторика и западно-европейская музыка XVII-первой половины XVIII вв.: принципы, приемы. — М., 1983.
7. История зарубежной музыки в 12-тт. — М., 1975.
8. Корыхалова, Н. П. Музыкально-исполнительские термины. — СПб, 2002.
9. Левик, Б. В. Рихард Вагнер. — М., 1978.
10. Музыкальная эстетика Германии XIX в. Т. 1-2. Ред. В. П. Шестаков. — М., 1981.
11. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. Ред. В. П. Шестаков. — М., 1966.
12. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. — М., 1971.
13. Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха. — Тамбов, 1993.
14. Популярная история музыки. — М., 2002.
15. Смирнов, В.В., Морис Равель и его творчество. — Л., 1981.
16. Сто великих композиторов. — М., 2000.
17. Сто великих музыкантов. — М., 2002.
18. Холопова, В. Н., Музыка как вид искусства.: Учеб. пособие. — СПб, 2000.
19. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М.: Музыка, 1964.
20. Яроцинский С.Т., Импрессионизм и символизм. — М., 1978.

Дополнительная литература для раздела русская музыка:

1. Асафьев, Б.В., Русская музыка от начала XIX столетия. — М.-Л., 1930.
2. Асафьев, Б.В., Русская музыка XIX и нач. XX века. — Л., 1968.
3. Беляев, В.М., Музыка // История культуры Древней Руси. Т.2. — М.-Л., 1951.
4. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла, классика. — М., 2005.
5. Бэлза, И.Ф., О славянской музыке. Избранные работы. — М., 1963.
6. Бэлза, И.Ф., О музыкантах XX века. — М., 1979.
7. Васина - Гроссман В.А., Русский классический романс XIX века. — М., 1956.
8. Герцман, Е.В., В поисках песнопений греческой Церкви: Преподобный Порфирий Успенский и его коллекция древних музыкальных рукописей. — СПб, 1996.
9. Герцман, Е.В., Тайны истории древней музыки. — СПб, 2004.
10. Гозенпуд, А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. — Л., 1959.
11. Гозенпуд, А. Русский водевиль. — Л.-М., 1959.
12. Диакон Станислав Чуркин. О божественной литургии. — СПб, 2000.
13. Диксон, Э. История христианской музыки. — СПб, 2001.
14. Доброхотов, Б.В., А. Алябьев. Творческий путь. — М., 1966.
15. Доброхотов, Б.В. Д.С. Бортнянский. М. — Л., 1950.
16. Евдокимова, Ю.К. Многоголосие средневековья. — М., 1983.
17. Жуков, Д.Е. Из истории богослужебного пения в России. Знаменный распев // Православие: история, традиции и современность: Сб. статей. — Тверь, 2003.
18. Земцовский, И.И. Интонационное зерно оперы «Борис Годунов». — М.: Советская

музыка, 1959, №3. С. 24-32.

19. Земцовский, И.И., О фольклоре, историзме и парадоксах. — М.: Советская музыка, 1968. №4. С.86-90.

20. Земцовский, И.И. Мелодика календарных песен. — Л., 1975.

21. Имханицкий, М.И., У истоков русской народной оркестровой культуры. — М., 1987.

22. Келдыш, Г.В. История русской музыки. В 10 т. — М., 1983-1989.

23. Ларош, Г.А. Избранные статьи о М.И. Глинке. — М., 1953.

24. Левашёва, О.Е. М.И. Глинка. Кн. 1-2. — М., 1987-1988.

25. Ливанова, Т.Н. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. — М., 1998.

26. Макаровская, М. Литургия Св. Иоанна Златоустого знаменного распева. — М., 2005.

27. Лобанов, П.В. А.Н. Скрябин – интерпретатор своих композиций. — М., 1995.

28. Маркус, С. История музыкальной эстетики. — М., 1959-1965.

29. Мартынов, В.И. Культура, иконосфера и богослужбное пение Московской Руси. М., 2000.

30. Металлов, В.М. Азбука крюкового пения. Опыт систематического руководства к чтению крюковой семиграфии песнопений знаменного распева периода киноварных помет. — М., 1899.

31. Гарбузов, Н.А. Музыкальная акустика. — М., 1994.

32. Келдыш, Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. — М., 1990.

33. Мусоргский, М.П. Письма. — М., 1984.

34. Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия. — М., 1972.

35. Привалов, Н.И. Гудок, древнерусский музыкальный инструмент. — СПб, 1994.

36. Рахманинов, С.В. Литературное наследие. — М., 1978.

37. Рубцов, Ф. Статьи по музыкальному фольклору. — Л. – М., 1973.

38. Натансон, В.А., Николаев, А.А. Русская фортепианная музыка с конца XVIII до 60х годов XIX века: Хрестоматия. Вып.1,2. — М., 1954, 1956.

39. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей. — М., 1973.

40. Смирнов, М. Русская фортепианная музыка. Черты своеобразия. — М., 1983.

41. Сохор, А.Н. А.П. Бородин. — М.–Л., 1965.

42. Успенский, Н.Д. Древнерусское певческое искусство. — М., 1971.

43. Успенский, Н.Д., Чин всенощного бдения в Греческой и Русской Церкви. — М., 2001.

44. Холопова, В. Композитор Альфред Шнике. — М., 2008.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audiopoisk.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 02.09.2016).

6. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2016).

7. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextmn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2016).

8. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

9. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2016).

10. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

11. Классическая музыка он-лайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, а также слушанию классической музыки.

В результате изучения дисциплины студенты должны свободно ориентироваться в стилях и жанрах русской и зарубежной музыки.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
3. Рояль.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист эстрады»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Кузьменкова Ольга Александровна, ст. преподаватель

Рецензент:
Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист эстрады
Образовательная программа	Артист эстрады
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Основы теории музыки
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы теории музыки» является базой для изучения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Вокальный ансамбль», «Сольное пение». Изучение дисциплины также связано с «Актерским мастерством», «Танцем» и «Основами сценического движения», так как воспитывает чувство ритма, стиля и развивает слух.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	-
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	2	78	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Начальные навыки интонирования, певческого дыхания и распевания

Тема 1.1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Понятие октавы. Знаки альтерации в музыке. Тон, полутон.

Тема 1.2. Упражнения для певческого дыхания. Начальные навыки интонирования двух-трех нот. Упражнения для распевания.

Тема 1.3. Ноты, нотный стан, запись высоты звуков. Скрипичный и басовый ключи.

Тема 1.4. Длительность звуков и пауз. Схема деления длительностей. Упражнения для лучшего изучения длительностей (хлопки), запись длительностей.

Тема 1.5. Интонирование трех-четырёх нот вверх и вниз по звукоряду, включая работу над дыханием и правильной подачей звука. Упражнения для распевания на артикуляцию и кантилену.

Раздел 2. Ритм в музыке. Понятие метра, размера, такта. Работа над интонированием, используя простейшие мелодии для чтения с листа

Тема 2.1. Понятие метра, размера, такта, тактовой черты. Двухдольный и трехдольный размеры. Двухдольный – аналогия в литературе (хорей), трехдольный соответствует стихотворному размеру – дактилю.

Тема 2.2. Затакт в музыке. Ритмические упражнения с использованием крупных длительностей. Сложные размеры.

Тема 2.3. Восьмые, шестнадцатые, пунктирный ритм. Работа над интонированием.

Тема 2.4. Синкопы, триоли. Работа над чтением с листа. Простейшие музыкальные фразы, предложения, периоды в C dur.

Раздел 3. Понятие лада. Мажоро-минорная система в музыки. Тональность. Пение тональностей и мелодий. Слуховой анализ

Тема 3.1. Понятие лада. Лад и тональность - основополагающие понятия в теории музыки. Объяснение лада, как согласия между звуками. Знакомство с ладами древней музыки. Семиступенные лады древнегреческой музыки - дорийский, фигийский, лидийский, миксолидийский, средневековые лады, а также лады, характерные для культур Азии и Африки - пентатонные пятиступенные.

Появление в эпоху европейского Возрождения мажоро-минорной системы в музыке, в основе которой два лада – мажорный и минорный. Каждый из них обладает своим образно-эмоциональным воздействием. Различие мажора и минора.

Пение и правильное интонирование ладов.

Тема 3.2. Понятие тональности. Тоника. Главные ступени лада.

Тема 3.3. До мажор. Пение звукоряда вверх и вниз. Пение тоники и главных ступеней лада. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней до мажора (C dur).

Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.

Тема 3.4. Ля минор (a moll). Пение тоники и главных ступеней лада. Натуральный, гармонический и мелодический виды минора. Параллельные тональности. Пение разных видов минора.

В гармоническом миноре по сравнению с натуральным повышается VII ступень лада. В мелодическом миноре при пении вверх повышается VI ступень, при пении вниз – VII ступень. Знаки альтерации в гармоническом и мелодическом миноре.

Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.

Тема 3.5. Тональность Соль мажор (G dur) и минор (e moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней.

Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.

Тема 3.6. Квинтовый круг тональностей.

Как построить гамму (звукоряд) от любого звука музыкальной системы. Порядок появления диэзов, бемолей.

Тема 3.7. Тональность Ре мажор (D dur) - си минор (h moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней.

Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.

Тема 3.8. Бемольные тональности. Фа мажор (F dur) и ре минор (d moll). Пение тональности, тоники, главных ступеней лада, устойчивых и неустойчивых ступеней.

Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.

Пение одноголосных мелодий для развития звуковысотного слуха, ритма и голоса.

Раздел 4. Интервалы, аккорды в музыке. Пение интервалов. Пение с листа музыкальных фрагментов, аккордов. Слуховой анализ интервалов

Тема 4.1. Понятие интервала в музыке. Консонансы и диссонансы. Историческая справка. Изучение интервалов начинается с усвоения их величин.

Простые интервалы в пределах октавы - чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая кварта, чистая квинта, малая и большая сексты, малая и большая септимы, чистая октава.

Тема 4.2. Слуховой анализ интервалов. Определение на слух с помощью песенных аналогий. Пример: чистая кварта – начальный мотив Гимна России, большая секста – первые звуки детской песни «В лесу родилась елочка», чистая квинта – начальный мотив хора половецких девушек «Улетай..» из оперы Бородина «Князь Игорь». Студенты могут самостоятельно или с помощью педагога подбирать песенные аналогии интервалов.

Двойкий принцип подсчета интервалов – ступеневая или тоновая величина.

Пение простых интервалов мелодически и гармонически (двухголосно). Воспроизведение на слух интервала по просьбе преподавателя или услышанного на инструменте.

Тема 4.3. Нотная запись интервалов. Обращение интервалов. Пение интервальных упражнений.

Тема 4.4. Аккорды в музыке. Тоническое трезвучие. Главные ступени лада.

Субдоминантовое и доминантовое трезвучия. Построение в нотах и пение трезвучий.

Пение аккордов в трехголосном варианте.

Обращения тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий.

Тема 4.5. Роль аккордов в музыке. Принцип простейшей гармонизации песенной мелодии.

Первоначально аккорды подбираются к сильной доле такта, не дробя на мелкие длительности. Выбор аккорда должен соответствовать данному отрезку мелодии.

Раздел 5. Музыкальные термины. Певческий голос. Элементарный анализ вокальных фрагментов

Тема 5.1. Певческий голос. Тембр – окраска звука, диапазон – расстояние между самым низким и самым высоким звуками данного голоса. Регистр голоса – это участок диапазона, ряд однородных по тембру звуков. Различают в основном три регистра – грудной, средний и головной. Тесситура – часть мелодии, соответствующая или несоответствующая диапазону данного голоса.

Анализируем шесть основных видов певческого голоса - сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. Подвиды голосов на примере произведений оперной классики.

Тема 5.2. Темповые обозначения. Термины музыкальные. Динамические оттенки – *f*, *p*, обозначения изменения силы звучания, характера исполнения (везде используется итальянская терминология).

Тема 5.3. Рекомендации к разбору вокальных произведений. Нотный текст сначала просматривается без пения. Отмечаем характер исполнения, тональность, размер, цезуры, динамику. Делим музыкальный фрагмент или произведение на фразы, предложения, периоды. Разбираем форму. Обращаем внимание на знаки репризы (повтора) или ферматы, темповые обозначения. Показываем упражнения для исправления интонационных погрешностей в вокальном произведении. К ним относится многократное повторение интонирования наиболее трудных интервалов, встречающихся в произведении, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые, интонирование основных трезвучий тональности данного вокального фрагмента.

2. Распределение часов по разделам, темам и видам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	12	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	3	-	-		-	-	-					
Раздел 3	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.8	1	-	-		-	-	-					
Раздел 4	12	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	12	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Всего	64	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение и повторение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается самостоятельное интонирование предложенных номеров по сольфеджио, пение 2-х и 3-х голосных попевок и упражнений, подбор аккордов к заданной мелодии.

В объем самостоятельной работы студентов включается:

Темы для ответов:

1. Общие основы музыкальной грамоты: понятие лада, тональности, интервала, аккорда.
2. Музыкальная терминология – темповые обозначения, динамические оттенки и т.д.
3. Умение грамотно воспроизводить с листа музыкальные фрагменты.
4. Определение на слух основных средств музыкальной выразительности, а также отдельных элементов музыкального материала - лады (мажор, минор, интервалы, аккорды).
5. Владение навыком интонирования с листа и наизусть вокального периода различной степени сложности (одноголосный, двухголосный).
6. Владение навыком записи одноголосной мелодии.
7. Владение навыком анализа вокального отрывка.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Экзамен состоит из трех основных разделов: интонирование, сольфеджирование, слуховой анализ. При необходимости (если студент не справился с интонированием или слуховым анализом) задаются дополнительные теоретические вопросы по выбору экзаменатора.

Требования к экзамену:

1. Интонирование гамм мажора и минора с названием основных знаков тональности.
2. Пропевание и разрешение неустоев в устои в мажоре и гармоническом миноре.
3. Пение отдельных ступеней лада вразбивку и мелодических фрагментов, построенных студентами на их основе.
4. Интонирование интервалов от заданного тона – вразбивку, цепочкой и в тональности.
5. Интонирование трезвучий и их обращений в тональности.
6. Практическое освоение нотной записи в скрипичном и басовом ключах.
7. Интонирование одноголосных (иногда двухголосных), ритмически несложных примеров в разных тональностях (преимущественно до трех знаков в ключе) по сборникам одноголосного «Сольфеджио» или фрагментов вокальных произведений.
8. Пение наизусть предварительно проанализированных в классе или самостоятельно номеров из сборников сольфеджио, вокализов и некоторых образцов вокальной литературы.
9. Чтение с листа нетрудных музыкальных примеров.
10. Определение на слух: различных видов лада в гаммообразных и аккордовых построениях.
11. Определение на слух отдельных ступеней лада.
12. Определениена слух отдельных интервалов в гармоническом и мелодическом изложении.
13. Определение на слух размера и темпа проигранного вокального произведения.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Барсова, Л. Музыкальная грамота. Сольфеджио. Методическое пособие для студентов. — СПб, 2006.
2. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки. — М., 1975.
3. Максимов, С.Е. Музыкальная грамота. — М., 1979.

Дополнительная литература:

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки. — М., 1979.
2. Фридкин, Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М. 1980.
3. Чтение с листа на уроках сольфеджио. — М., 1982.
4. Фридкин, Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. — М., 1980.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Сайт по теории музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы теории музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание повторению пройденного на лекционных занятиях материала – правил построения интервалов, аккордов, квинтовый круг тональностей.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное стремление к точному интонированию и слуховой контроль исполняемого материала. Основная цель дисциплины «Основы теории музыки» для артистов эстрады – развитие и организация музыкального слуха в контексте овладения основных элементов музыкальной речи, как средства раскрытия художественного образа.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов и подготовка к занятиям с использованием интернет-ресурсов в промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для студентов, оборудованная музыкальным инструментом (роялем).
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/01

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Актерское мастерство
Трудоемкость дисциплины	49 зачетных единиц / 1764 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стиливой природой (ПК-6);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным,

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренировки (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловодства нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актерское мастерство» использует и координирует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Дисциплина «Актерское мастерство» опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «История», «Мифология», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции. Существенную роль в освоении курса «Актерское мастерство» играет производственная практика, на которой студенты отрабатывают приобретаемые профессиональные навыки в учебных спектаклях.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 6 x 16 нед. = 96 часов.	2	46	4 / 144	Зачет
	2 семестр: 8 x 16 нед. = 128 часов.	2	50	5 / 180	Экзамен
	3 семестр: 10 x 16 нед. = 160 часов.	2	54	6 / 216	Зачет
	4 семестр: 10 x 16 нед. = 160 часов.	2	54	6 / 216	Экзамен
	5 семестр: 10 x 16 нед. = 160 часов.	2	18	5 / 180	Экзамен
	6 семестр: 10 x 15 нед. = 150 часов.	2	10	4,5 / 162	Зачет
	7 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов.	2	604	18,5 / 666	Зачет с оценкой
	Всего: 914 час.	14	836	49 / 1764	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Специфика основы психотехники актёра-кукольника

Тема 1.1. Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра-кукольника.

Развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических действий и ощущений, и т.д.)

Законы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренняя речь как основа (контролёр) органичности поведения.

Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования.

"Я в предлагаемых обстоятельствах" как основополагающее условия при выполнении упражнений и этюдов.

Упражнения, ориентирующие на специфические качества психотехники актёра-кукольника (многоуровневое сценическое внимание, нестандартность образного мышления - способность в обычном видеть необычное).

Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения.

Тема 1.2. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах.

Все элементы психотехники актёра прорабатываются в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале "память физических действий и ощущений" (работа с воображаемыми предметами) и "пластика животных".

Регулярный психофизический тренинг, который является постоянной составляющей всех тем и разделов включает в себя упражнения, соответствующие данной теме.

Тема 1.3. Сценическое действие.

Общение - основополагающий момент взаимосвязи на сцене, основа сценического действия. Приспособления как важнейший элемент взаимодействия с партнёром. Оценка как процесс возникновения определённого эмоционального отношения к объекту внимания, осмысление этого отношения и поиск ответного действия.

Освоение целенаправленного, продуктивного и непрерывного взаимодействия с партнёром.

Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача. Словесное действие. Подход к пониманию авторского текста.

"Я в предлагаемых обстоятельствах автора" как основополагающее условие существования студента на сцене.

Практическим материалом служат этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений. Первый этап этюды на органическое молчание, второй - с минимумом слов.

Раздел 2. Мастерство актёра с куклой

Тема 2.1. Развитие художественной пластики рук - основа профессиональных навыков актёра-кукольника.

Как механизм управления куклой руки актёра должны стать ловкими, способными ощущать мельчайшие движения куклы, быстро реагировать на малейшие посылы

внутренней жизни актёра с целью воплощения их в пластике куклы. Как художественный инструмент руки должны стать пластичны и выразительны.

Развития пластики рук актёра - начальный этап обучения студентов в специфическом для искусства театра кукол направлении

Координация рук и тела актёра в пространстве для освоения профессиональной постановки руки при работе куклой: уровень, технология походки куклы, тренировка рефлексорной памяти с целью выработать способность "видеть" пластическую жизнь куклы (руки) со стороны.

Иносказательность как основа художественного языка театра кукол. Кукла (рука актёра) как художественная форма выражения иносказательности.

Развитие образного мышления, фантазии, воображение, вырабатывающие способность в обычном видеть необычное. Начальное понимание характера и характерности.

Этюды на выполнение (рукой, рукой с шариком) простейших смысловых действий (видеть, слышать, думать, ощущать и т.д.), способствующих практическому осознанию особенности сценического существования актёра-кукольника: "Я - актёр и Кукла - мой инструмент".

Этюды с использованием художественной выразительности пластики рук актёра основная практическая работа семестра.

Тема 2.2. Перчаточная кукла.

Место перчаточной куклы в системе театральных кукол и в истории развития "искусства играющих кукол". Конструктивные особенности и художественно-выразительные возможности. Психофизические особенности взаимосвязи актёра и куклы.

Путь освоение перчаточной куклы: от упражнений - "рука с шариком" к тренировочной кукле, т.е. кукле, не имеющей образного решения маски. Технология походки, «уровень», кукла смотрит, садится, встаёт, слушает и т.д. Поиск пластического эквивалента поведению человека. Не копирование физических действий человека, а образно-смысловое выражение их внутренней сути, исходя из конструктивных возможностей пластической "жизни" перчаточной куклы. Работа с руками куклы: кукла берёт вещь, несёт, кладёт и т.д.

Работа с образными куклами над простейшими этюдами с одним-двумя событиями. Насыщение пластической жизни куклы осмысленными движениями-действиями для создания сценической жизни персонажа в определённых предлагаемых обстоятельствах. Статика куклы как выразительное средство.

Построение речи куклы: звукоподражание, минимум слов, соответствие маски куклы и её "речи". Понятие о словесном действии через куклу. Расширение представление о характере и характерности.

Тема 2.3. Тростевая кукла.

Конструктивные особенности: "гапит" - основа "анатомии" тростевой куклы. Отличие психофизической связи актёра и куклы по сравнению с работой перчаточной куклой.

Отработка с тренировочной куклой (обнажённая механика - «гапит» с безликой головой-шариком) элементов кукловождения: постановка рук актёра, координация тела актёра и куклы, уровень, технология походки и т.д. Особенность управления руками куклы: работа с помощником при отработке действия "кукла берёт или несёт предмет".

Новый этап развития образного мышления актёра-кукольника. "Гапит" как самостоятельное художественное средство. Небольшие этюды, где "гапит" перестаёт выполнять изначальную функцию (основа анатомии тростевой куклы), а становится особым выразительным средством. Например, два гапита объединяются в одну конструкцию, создавая некое существо, где трости могут становиться ногами, рукоятка его головой и т.д.

Переход от упражнений к этюдам. К тренировочной кукле добавляются детали костюма и маски (нос, глаза, уши, парик) для создания необходимой внешней характерности.

Особенности общения в театре кукол: " я - моя кукла - кукла партнёра - партнёр".
Словесное действия: поиск речевой характерности, соответствующей маске куклы, движение подготавливающее слово и т.д.

Парные этюды с простым сюжетом, придуманным студентами, и одним-двумя событиями.

Раздел 3. Работа над ролью

Тема 3.1. Работа над ролью в драматических отрывках.

Выбор драматургии. Тяготение театра кукол к иносказательности, обобщённости, гротеску, образности, острой характерности требует драматургии, которая позволит студентам почувствовать яркую театральную форму.

Этапы работы над ролью: от застольного периода разбора пьесы и отрывка (изучение содержания роли) через этюдную разведку действия и характера персонажа (логика поступков и поиск внешней формы) к "жизнь человеческого духа" ("художественный образ"). Роман жизни, "зерно образа". Жанр спектакля.

Подробное знакомство с теоретическими источниками метода действенного анализа и применение его на практике.

Тема 3.2. Работа над ролью в отрывках и полнометражном спектакле с куклами.

Особенность драматургии театра кукол: меньший по сравнению с пьесами драматического театра объём текста, адрес зрительской аудитории (взрослые и дети).

Кукла - художественный инструмент актёра-кукольника. Характер в кукольном спектакле. Художник - соавтор актёра в работе над ролью.

Разведка пластических возможностей куклы - начальный этап этюдного периода работы над ролью. Поиск и построение пластической партитуры роли как последовательное раскрытие художественных и конструктивных возможностей, заложенных в куклу художником, с целью создания наибольшей выразительности сценического образа.

Актёр и режиссёр в театре кукол - особенность художественного взаимопонимания: режиссёр - "зеркало" актёра в работе с куклой.

Значение актёрского ансамбля: работа двух и более актёров с одной куклой. Особая роль "помощника" в роли. Необходимость исполнения двух и более ролей в одном спектакле (отрывке).

Перспектива актёра и роли в отрывке и спектакле. Развитие роли от спектакля к спектаклю. Самостоятельный анализ и корректировка роли. Зритель - третий компонент спектакля. Влияние реакции зрительской аудитории на работу актёра.

Развитие творческой инициативы студентов: ввод на роль по личной заявке, самостоятельная работа (концертный номер или небольшой моноспектакль) - важный момент, способствующий профессиональному росту.

«Туалет актёра»: выработка потребности в проведении самостоятельного тренажа-настройки перед спектаклем. Творческие встречи со зрителями как средство гражданского воспитания будущих актёров.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	300	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	100	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	100	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	100	-		-	-	-					
Раздел 2	-	360	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 2.1	-	120	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	120	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	120	-		-	-	-					
Раздел 3	-	254	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	127	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	127	-		-	-	-					
Всего	-	914	-	836	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		<i>14</i>		-		-		-		-		-
ВСЕГО		1764				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

В связи с практическим характером курса «Актерское мастерство» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Аттестация проводится по результатам подготовки и исполнения ролей в этюдах, отрывках, учебных спектаклях и номерах в концертных программах.

Формами контроля по дисциплине являются: зачёты, зачёт с оценкой, экзамены, проводимые в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которых студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие степень освоение им курса в рамках задач и программных требований соответствующего семестра:

На зачет в 1 семестре выносятся:

- этюды на память физических действий и ощущений, которые демонстрируют уровень овладения основами общего психофизического тренинга, внутренней и внешней актёрской техники;

- музыкальный групповой и индивидуальный тренинг рук, который демонстрирует уровень овладения спецификой тренинга в театре кукол, гибкостью и пластичностью рук актёра как специфического выразительного средства художественного языка театра кукол; понимания иносказательности как основы художественного языка театра кукол.

На экзамен во 2 семестре выносятся:

- этюды на оправданное молчание и взаимодействие («молча вдвоем»), которые демонстрируют способность целесообразно и продуктивно существовать «я в предлагаемых обстоятельствах»;

- тренинг и этюды с перчаточной куклой, которые показывают уровень освоения специфики вождения перчаточной куклы.

На зачет в 3 семестре выносятся:

- этюды на материале драматургии, которые демонстрируют уровень понимания структуры сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр.);

- начальный этап работы с тростевой тренировочной куклой (упражнения, тренинги), который демонстрирует уровень освоения базовых особенностей вождения тростевой куклы.

На экзамен в 4 семестре выносятся:

- заявка на спектакль «в живом плане», в котором демонстрируется способность применять практические навыки, приобретённые по другим специальным дисциплинам (сценическая речь, пластическое воспитание, танец, сольное пение) в работе над ролью;

- этюды на заданные темы с тренировочной тростевой куклой, которые демонстрируют уровень владения спецификой вождения тростевой куклой в предлагаемых обстоятельствах этюда.

На экзамен в 5 семестре выносятся заявка на курсовой спектакль с куклами, который демонстрирует уровень владения основными особенностями психотехники актёра-кукольника, спецификой актёрского существования на сцене, многоуровневым сценическим вниманием, особенностями сценического общения, нестандартностью образного мышления (в обычном видеть необычное).

На зачет в 6 семестре выносятся этюды и отрывки к дипломным спектаклям, которые демонстрируют понимание и владение спецификой актёрского ансамбля в театре кукол (работа двух и более актёров с одной куклой), особой роли "помощника" в создании образа и необходимости исполнения двух и более ролей в одном спектакле.

На зачет с оценкой в 7 семестре выносятся заявки к дипломным спектаклям, которые демонстрируют умение построить пластическую партитуру роли как последовательное раскрытие художественных и конструктивных возможностей, заложенных в куклу художником; владение художественными и конструктивными возможностями кукол разных систем с целью создания наибольшей выразительности сценического образа; навыки самостоятельного анализа и корректировки роли; способность развивать роль от репетиции к репетиции, проявляя творческую инициативу в работе с режиссёром.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Андрианова, Т.П. Тренинг актёра в театре кукол. — Л., 1983.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — Л.: ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987, 2010.
3. Гиппиус, С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств. — СПб, 2006.
4. Голдовский, Б.П. Летопись театра кукол в России 15-17 веков. — М., 1994.
5. Деммени, Е.С. Призвание - кукольник. — Л., 1986.
6. Йорик, К. История марионеток. М.: Библиотека чудес, 1990.
7. Королёв, М.М. Искусство театра кукол. — Л, 1973.
8. Корогодский, З.Я. Начало. — СПб, 1996.
9. Кристи, Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. — М., 1968.
10. Кужель, Ю.А. Театр Дзерури. — М., 1993.
11. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века: События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
12. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
13. Пластика рук – основа актёрского искусства кукольника. — СПб: СПбГАТИ, 2012.
14. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М., 1983.
15. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
16. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
17. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
18. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в 8-ми т. — М., 1954-1961.
19. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В 2-х т. — М.—Л., 1984.

20. Чехов, М.А. Литературное наследие. В 2-х т. — М., 1995.
21. Что же такое театр кукол? (сборники статей). — М., 1980, 1990.
22. Эфрос, А.В. Сборник в 4-х кн. — М.: ПАНАС, 1993.

Дополнительная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
2. Брехт, Б. О театре. — М., 1965.
3. Вахтангов, Е.Б. Материалы и статьи. — М., 1983.
4. Гудзии, М. Японский театр кабуки. — М., 1969.
5. Дикий, А.Д. Статьи, письма, воспоминания. — М., 1967.
6. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
7. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1971.
8. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. — Л., 1973.
9. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М., 1964.
10. Наумов, Н.П. Об искусстве играющих кукол. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Наумов, Н.П. Сочиняем роль. — СПб: СПбГАТИ, 2006.
12. Наумов, Н.П. К станку, актёр! — 2014.
13. Немирович-Данченко, В.И. О творчестве актёра. Хрестоматия. — М., 1973.
14. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984.
15. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981.
16. Смирнова, Н.И. Десять очерков о театре «ЦЭНДЭРИКЭ». — М., 1979.
17. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983.
18. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. — М., 1963.
19. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М., 1982.
20. Таиров, А.Я. О театре. — М., 1970.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актерское мастерство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; учитывать изменения в развитии театральных технологий под воздействием появления новых современных материалов в процессе изготовления театральной куклы и создания спектакля;

соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра сценической речи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Кириллова Евгения Ивановна, канд. искусствоведения, профессор
Латышева Наталья Александровна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Алферова Любовь Дмитриевна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-7/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Сценическая речь
Трудоемкость дисциплины	20 зачетных единиц / 720 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее

трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В процессе обучения артиста театра кукол сценической речи возникают свои особенности.

Тема «Дыхание и голос» не только предполагает освоение тех же задач, что и у актера театра драмы, но и содержит новые дополнительные требования: умение пользоваться только верхним или нижним регистром голоса, меняя их и изменяя тембр, оттенки звучания, характер дыхания. Необходимо развивать имитационные способности студента, потому что персонажами театра кукол часто оказываются сказочные и фантастические образы, животные, птицы, насекомые, образы растительного мира. В речевой характеристике такого персонажа должны быть отражены его особенные или узнаваемые звуковые признаки.

Нельзя забывать и о проблемах, связанных с техническими условиями работы артиста театра кукол.

Голосовой аппарат артист театра кукол должен быть безотказен, а актер всегда уверен, что его природный инструмент не подведет в процессе творчества.

Дикция и орфоэпия должны быть освоены в полной мере. Речь артист театра кукол обязана отвечать норме современного литературного произношения, на которую, как на «нейтральный» фон, можно будет накладывать краски речевой характерности.

При этом нужно обратить особое внимание на ясность, законченность артикуляционного рисунка, так как этого требуют выразительные особенности театра кукол. Чрезвычайно важно воспитать у будущего артист театра кукол навыки ансамблевого звучания, часто используемого в театре кукол.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сесс. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа. Инд.: 0,75 x 16 нед. = 12 часов.	2	30	3 / 108	Зачет
	2 семестр: 4 x 16 = 64 часа. Инд.: 0,75 x 16 нед. = 12 часов.	2	30	3 / 108	Зачет с оценкой
	3 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа. Инд.: 0,75 x 16 нед. = 12 часов.	2	30	3 / 108	Зачет на последнем занятии
	4 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа. Инд.: 0,75 x 16 нед. = 12 часов.	2	66	4 / 144	Зачет с оценкой
	5 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа. Инд.: 0,75 x 16 нед. = 12 часов.	-	32	3 / 108	-
	6 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов. Инд.: 0,75 x 15 нед. = 11,25 часа.	2	70,75	4 / 144	Экзамен
	Всего: 380 час. Инд.: 71,25 час. ВСЕГО: 451,25 час.	10	258,75	20 / 720	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Дыхание и голос

Тема 1.1. Устройство голосоречевого аппарата. Основные сведения о физиологии фонации. Освоение смешанного реберно-диафрагматического типа дыхания. Знакомство с индивидуальными особенностями голосоречевого аппарата студента.

Тема 1.2. Выработка устойчивого центрального звучания. Включение в тренировку кисти руки, имитирующей степень раскрытия рта куклы.

Тема 1.3. Дальнейшее развитие дыхания и голоса в покое и в движении. Воспитание полетного звучания в условиях работы за ширмой. Развитие звуковысотного и динамического диапазона.

Раздел 2. Дикция и орфоэпия

Тема 2.1. Определение и анализ индивидуальных недостатков, составление плана индивидуальной тренировки на семестр. Тренировка на материале слоговых сочетаний, коротких шуточных стихотворных текстов, насыщенных необходимыми для тренировки звуками.

Тема 2.2. Исторические и современные нормы литературного произношения. Динамика норм произношения.

Тема 2.3. Работа с куклой. Умение подчинить характер собственной артикуляции форме и особенностям раскрытия рта маски.

Раздел 3. Звучание за ширмой

Тема 3.1. Звуковая имитация животных, явлений природы. Звуковые эффекты. Озвучивание масок. Освоение киноленты видений как творческой основы процесса общения. Диалог масок — умение вести несложный диалог через маску.

Раздел 4. Логика речи

Тема 4.1. Важнейшие элементы логики речи. Членение речевого потока на тонально-ритмические составляющие. Логические ударения, их зависимость от контекста и ситуации общения. Интонационные рисунки знаков препинания (точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки).

Раздел 5. Работа над литературным материалом

Тема 5.1. Механизмы и способы присвоения чужой речи. Освоение перспективы речи. Музыкальность, поэтичность, интонационное богатство русской речи.

Тема 5.2. Дальнейшая работа над голосом, дикцией, орфоэпией и логикой в шуточных стихах, былинах и небольших прозаических текстах и диалогах. Освоение элементов словесного действия на материале народной сказки.

Раздел 6. Основы стихосложения

Тема 6.1. Главные отличия стихотворной и прозаической речи. Понятие об основных системах стихосложения. Практическое освоение перспективы стихотворной речи. Воспитание чувства поэтического ритма. «Зашагивание», единство ритма и смысла стиха.

Основные задачи первого года обучения: определение и укрепление природного центра звучания голоса, освобождение от мышечных зажимов, исправление индивидуальных дикционных недостатков, освоение основных орфоэпических норм

сценической речи, речевая работа с маской, освоение элементов словесного действия на несложном литературном материале.

Практические занятия – это индивидуальные и групповые упражнения на исправление дикционных недостатков на материале скороговорок, пословиц, поговорок, детских стихов. Упражнения с использованием движений, тренирующих группы мышц, участвующих в речевом дыхании. Коллективные упражнения на выработку первоначальных навыков ансамблевого звучания. Упражнения, включающие в тренировку руку актера, например артикулирование кистью «звучащей руки» линейки гласных, различных сочетаний гласных с согласными.

Тренировочные упражнения дыхания, голоса, дикции. Тренировка дыхания и голоса в условиях, свойственных характеру работы актера-кукольника за ширмой.

Чистоговорки, пословицы, поговорки, народные загадки, шуточные стихи. Короткие прозаические басни или народные сказки.

Вместе со студентами преподаватель выбирает прозаические басни или короткие народные сказки для работы над литературным текстом во 2-м семестре.

Во втором семестре ведется работа с использованием пословиц, поговорок, коротких стихов в индивидуальной тренировке как в работе над голосом, так и при исправлении дикционных недостатков.

Ведется орфоэпический разбор каждого литературного текста или примера, взятого в работу. Анализ текста. Рисунки к литературному материалу как элемент воспитания «киноленты видения». Подбор и разработка тем для звуковой имитации. Подбираются народные сказки для работы в 3-м семестре.

Основные задачи второго года обучения: продолжение работы по устранению говоров и исправлению индивидуальных дикционных недостатков; дальнейшее расширение динамического и звуковысотного диапазона голоса; тренировка скорости речи, работа над стихотворным текстом; воспитание свободного звучания в активном физическом движении, тренировка с «утяжелителями» руки (тяжелыми мячиками, гантелями и пр.); слияние голоса актера с маской куклы, работа с несколькими куклами.

Практические занятия составляют тренировочные упражнения повышенной сложности; индивидуальные, парные и коллективные — с мячом, скакалкой, направленные на развитие гибкости, выносливости и полётности голоса. Упражнения на скорость речи. Диалоги с куклами на ширме. Исполнение народных сказок, стихов для детей.

Ведется работа над поэтическим произведением (отрывки из сказок А. Пушкина, из «Конька-горбунка» П. Ершова). Работа над диалогом из пьес для кукольного театра.

В 4-ом семестре - продолжение ежедневных голосоречевых тренировок, подбор стихотворных примеров к учебным темам из русской классической поэзии, подбор диалогов для работы с куклами, выбор литературного материала для работы на III курсе.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	63	10	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	21	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	21	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	21	10		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	63	10	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	21	10		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	21	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	21	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3	-	65	10	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 3.1	-	65	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	63	10	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.1	-	63	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	63	20	43,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 5.1	-	31,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.2	-	31,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 6	-	63	11,25	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 6.1	-	63	11,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	380	71,25	258,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Консульт.		10		-				-				-	
ВСЕГО		720											

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В задачу преподавателя в первый год обучения входит обучение студентов самостоятельной работе. В неё входят ежедневные дыхательные упражнения, голосовая тренировка. Работа над исправлением индивидуальных дикционных недостатков, местных говоров.

Во второй год обучения в самостоятельную работу входит выбор учебного материала из классической и современной детской литературы. Орфоэпический анализ литературных текстов. Подбор стихотворного материала для работы в 4-м семестре.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и выбранных самостоятельно.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На зачет в конце 1-го семестра выносятся: индивидуальные и коллективные упражнения для тренировки дыхания, голоса, дикции (в покое и в движении), пословицы, поговорки, строки стихов, небольшие диалоги в живом плане и с помощью «звучащей руки», индивидуальные упражнения на исправление дикционных недостатков.

На зачет с оценкой в конце 2-го семестра выносятся: творческий отчет о проделанной работе над исправлением речевых недостатков, элементы словесного действия на материале пословиц, поговорок, народных загадок (парные упражнения), короткая прозаическая басня или сказка, диалог масок: коллективные упражнения на звуковую имитацию (за ширмой). Перечисленные формы творческих предъятий не предполагают обязательного использования во всём объеме. Педагог выбирает наиболее целесообразные формы для контроля в данной группе.

На зачет с оценкой в конце 4-го семестра выносятся: исполнение народной сказки, небольших детских стихов за ширмой с разными куклами.

На экзамен в конце 6-го семестра выносятся: чтение выбранных поэтических отрывков (без ширмы) и диалоги с куклами на ширме.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. — М., 1984.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. — Л., 1977, 1985, 1986 и др. гг.
3. Иртлач, С. Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи: Учеб. пособие. — Л., 1990.
4. Кириллова, Е. И., Латышева, Н. А. Сценическая речь в театре кукол. — СПб, 2009.
5. Муравьев, Б.Л. От дыхания к голосу. — Л., 1982.
6. Смирнова, М.В. Что нужно знать о стихах: Учеб. пособие. — СПб, 2006.
7. Станиславский, К.С. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1954. Т. 2, 3.

Дополнительная литература:

1. Деммени, Е. С. Призвание – кукольник: Сб. / Сост. Н.В. Охочинский. — Л., 1986.
2. Королев, М. М. Искусство театра кукол. — Л., 1973.
3. Линклэйтер, Кристин. Освобождение голоса. — М., 1993.
4. Образцов, С. В. Актер с куклой. — М.; Л., 1938.
5. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1960.
6. Сперанский, Е.В. Актер театра кукол. — М., 1965.
7. Смирнова, Н. И. Искусство играющих кукол. — М, 1983.
8. Чехов, М. А. Об искусстве актера: В 2 т. — М., 1986. Т. 2.
9. Шрайман, В.Л. Профессия – актёр. — Магнитогорск, 1997.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 08.09.2016).
2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 08.09.2016).
3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050> (дата обращения: 08.09.2016).
4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 08.09.2016).
5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club801602/> (дата обращения: 09.09.2016).
6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 09.09.2016).
7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата обращения: 09.09.2016).
8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 09.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для полноценного освоения дисциплины необходима регулярная работа над речевым аппаратом, выполнение индивидуальных упражнения на исправление дикционных недостатков, выполнение упражнений на развитие дыхания, расширение диапазона голоса и т.д. Невозможно освоение профессии актера кукольного театра без чтения литературы предложенной преподавателем. Необходимо посещать спектакли, анализировать работу актера в театре и особенности сценической речи, как одного из элементов профессии.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Фонопособие «Исправление говоров и недостатков дикций» для освоения русского нормативного произношения.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических и индивидуальных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.
5. Инвентарь, используемый при занятиях сценической речью – мячи, гимнастические коврики, гимнастические палки, скакалки и др.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЛАСТИКА В СПЕКТАКЛЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Черных Анатолий Анатольевич, доцент

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Пластика в спектакле
Трудоемкость дисциплины	7 зачетных единиц / 252 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Пластика в спектакле» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Основы сценического движения», «Физическая культура».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.		4	188	Зачет с оценкой
	Всего: 60 час.		4	188	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Работа над созданием пластического этюда

Тема 1.1. Связь содержания драматического отрывка и пластического решения.

Тема 1.2. Умение создавать пластический рисунок в связи с внутренними актерскими задачами отрывка.

Тема 1.3. Понимание пластики в спектакле как единого, связанного с основными решениями режиссерского прочтения драматургии и адекватного пластического решения.

Тема 1.4. Развитие способностей создавать пластический рисунок роли на уровне индивидуальности.

Раздел 2. Реализация творческих задач курса (в связи с постановками спектаклей)

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	30	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	6	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	8	-		-	-	-					
Раздел 2	-	30	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	60	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	252				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к зачету с оценкой:

1. Создание пластических этюдов на основе драматургических произведений.
2. Успешная работа в дипломных спектаклях курса.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
2. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности // Записки о театре: сб. — Л.: ЛГИТМиК, 1974.
3. Морозова, Г.В. Светские манеры и этикет русского общества 17-19 вв. — М.: ВЦХТ, 2006.

Дополнительная литература:

1. Бернштейн, Н.А. О построении движений. — М.: Медгиз, 1947.
2. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
3. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
4. Праздников, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981.
5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство.
6. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1973.
7. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
8. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.
9. Чехов, М. Литературное наследие: в 2 т. — М.: Искусство, 1995.
10. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://stage.variety.ru/> (дата обращения: 14.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластика в спектакле» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание развитию индивидуальных психофизических качеств и освоению основ пластического тренинга.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная внутренняя работа по освоению преподаваемых дисциплин пластического цикла.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТАНЕЦ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Садовникова Людмила Анатольевна, доцент

Рецензент:
Кузовлева Татьяна Евгеньевна, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/22

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Танец
Трудоемкость дисциплины	18 зачетных единиц / 648 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

1) общекультурная компетенция:

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

2) общепрофессиональные компетенции:

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

3) профессиональные компетенции:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

4) профессионально-специализированные компетенции:

«Артист драматического театра и кино»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1);

«Артист театра кукол»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Танец» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Основы сценического движения».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценическое фехтование», «Современный танец», «Пластика в спектакле».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

«Артист драматического театра и кино»:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	-
	2 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	-
	4 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Зачет с оценкой
	5 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	-
	6 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	2	46	3 / 108	Экзамен
	Всего: 380 час.	4	264	18 / 648	
Заочная	1 семестр: 8 часов.	-	100	3 / 108	-
	2 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Зачет
	3 семестр: 8 часов.	-	100	3 / 108	-
	4 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Зачет с оценкой
	5 семестр: 8 часов.	-	100	3 / 108	-
	6 семестр: 8 часов.	2	98	3 / 108	Экзамен
	Всего: 48 час.	6	594	18 / 648	

«Артист театра кукол»:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	-
	2 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	80	4 / 144	-

4 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	78	4 / 144	Зачет с оценкой
5 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
6 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	2	10	2 / 72	Экзамен
Всего: 380 час.	4	264	18 / 648	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классический экзерсис

Тема 1.1. Экзерсис у станка. Positions de pieds (позиции ног) 1, 2, 4, 5. Demi plié и grand plié (полуприседание и большое приседание по 1, 2, 4, 5 позициям). Battement tendu. Petit battement jete. Petit battement jete. Battement jete pique. Rond de jambe par terre. Battement frappe. Battement fondu. Battement releve lente. Passe. Grand battement jete.

Тема 1.2. Экзерсис на середине. Port de bra. Adagio.

Тема 1.3. Allegro (прыжки) Saute по 1, 2, 5 позициям. Changement de pieds. Echarpe.

Тема 1.4. Вращения. Tours. Soutenu. Tour chaine.

Тема 1.5. Поддержки. Поддержки двумя руками за талию. Поддержки за руки. Поддержки одной рукой.

Раздел 2. Историко-бытовые танцы

Тема 2.1. Историко-бытовые танцы 19 века. Полонез. Основное па полонеза. Вальс. Вальс в два па. Вальс в три па. Правый и левый повороты. Полька. Променад. Вальсообразная полька. Винтообразная полька. Контрдансы (англез, экоссез, грассфатер, французская кадрили). Мазурка. Элементы мазурки. Pas gala. Pas couru. Pas boiteux simple. «Открытый» и «закрытый» повороты.

Тема 2.2. Историко-бытовые танцы 15-16 веков. Павана. Поклоны. Основной ход.

Тема 2.3. Историко-бытовые танцы 17-18 веков. Менуэт. Поклоны. Основной шаг менуэта. Pas grave. Фигуры менуэта. Скорый менуэт 18 века. Гавот. Balanse-gavotte. Pas de zephire.

Раздел 3. Народные танцы

Тема 3.1. Народно-характерный экзерсис. Упражнения у станка. Упражнения на середине зала.

Тема 3.2. Элементы русского танца. Простой ход на одну четверть такта. Народный шаркающий ход. Переменный шаг на всей стопе. Сценический ход русского танца вперед и назад. Боковой ход (припадание). Повороты на месте. Сценическая форма pas de basque. Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). «Притоп». Комбинации из простейших дробных движений. «Ключи». Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. Два вида «веревочки». Мужские «хлопушки».

Тема 3.3. Элементы украинского танца. Ход на прыжке «Тынок». Ход «Бигунец». «Голубец». «Упадание». «Угинание». «Вихильяжник». «Веревочка».

Тема 3.4. Элементы итальянского танца. Два вида хода – ballone вперед и emboite назад. Pas de basque / Pas echarpe с поворотом в tirbouchone. Ход по диагонали вперед и назад. Прыжки на arabesque. Выбрасывание ноги с каблука на носок.

Тема 3.5. Элементы испанского танца. Сценический ход pas de basque 1 и 2 вида. Balanse с различными положениями корпуса и рук. Выстукивающие движения: чередования ударов стопы с полупальцами, удары каблуков и полупальцев.

Тема 3.6. Элементы цыганского танца.

Техника рук. Повороты. Дроби.

Раздел 4. Современные балльные танцы

Тема 4.1. Медленный вальс. Натуральный (правый) поворот. Натуральный (правый) спин-поворот. Внешняя перемена.

Тема 4.2. Мамбо. Сальса. Основные фигуры.

Тема 4.3. Рок-н-ролл. Базовый шаг. Основные шаги в паре. Поддержки.

Тема 4.4. Аргентинское танго. Салида. Сэндвич. Ретроссесо. Парада. Открытая восьмерка.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	100	-	66	-	-	-	-	-	12	-	148
Тема 1.1	-	50	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	15	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	15	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	10	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	10	-		-	-	-					
Раздел 2	-	100	-	66	-	-	-	-	-	12	-	148
Тема 2.1	-	40	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	30	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	30	-		-	-	-					
Раздел 3	-	100	-	66	-	-	-	-	-	12	-	148
Тема 3.1	-	32	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	25	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	11	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	16	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	8	-		-	-	-					
Раздел 4	-	80	-	66	-	-	-	-	-	12	-	150
Тема 4.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	20	-		-	-	-					
Всего	-	380	-	264	-	-	-	-	-	48	-	594
<i>Консульт.</i>		4		-				-		6		-
ВСЕГО		648								648		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается самостоятельное повторение танцевального материала, поддержание собственной физической формы и подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к зачету вне сессии:

1. Знание пройденного танцевального материала.

Требования к зачету:

1. Знание пройденного танцевального материала.
2. Точность стилизованного поведения.
3. Музыкальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.

Требования к зачетам с оценкой и экзаменам:

1. Владение сложной танцевальной техникой.
2. Знание пройденного танцевального материала.
3. Точность стилизованного поведения.
4. Музыкальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. — Л.—М., 1963.
2. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец. — М., 1963.
3. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. — Л.—М., 1948.
4. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец. — М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. — СПб, 2010.
2. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XX века). — СПб, 1994.
3. Костровицкая, В.С. 100 уроков классического танца. — СПб, 2010.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Академии Русского Балета им.А.Я.Вагановой. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vaganovaacademy.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Temps de Fleche Ballet Dance Muscle Anatomy Stretching Training Program. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/0EIuzwmFdYw> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Техника поворотов и вращений. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/i4T2aE8ZEJg> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Waltz Lesson. [Электронный ресурс]. URL: http://youtu.be/_OgOtJdh0ic (дата обращения: 02.09.2016).
5. FIGURE OBBLIGATORIE C E D SALSA PORTORICANA. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/cWMsYILVeXw> (дата обращения: 02.09.2016).
6. Вращения и ключи. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/hubYm1pcExA> (дата обращения: 02.09.2016).
7. Cours de tango Argentin Milonga. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/IomssFTh-e> (дата обращения: 02.09.2016).

8. Argentine Tango 50 steps. Basic to Advanced steps. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/SQDByeCCZxw> (дата обращения: 02.09.2016).

9. Мастер класс по основам цыганского танца. [Электронный ресурс]. URL: <http://youtu.be/vfYrPjgN3f0> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание повторению танцевального материала.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых стилей и направлений танца с конкретными творческими заданиями по мастерству актера. Студенты должны научиться самостоятельно разрабатывать пластический рисунок роли.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная балетными станками и отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

3. Фортепиано (для концертмейстера) и современная звуковоспроизводящая аппаратура.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ГРИМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Голубева Ольга Юрьевна, зав. гримерным цехом Учебного театра

Рецензент:

Норенко Владимир Васильевич, профессор, канд. искусствоведения, з.р.к. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-1/37

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Грим
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

1) общепрофессиональная компетенция:

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

2) профессиональные компетенции:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

3) профессионально-специализированные компетенции:

«Артист драматического театра и кино»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1);

«Артист театра кукол»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловодства нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Грим» - дисциплина базовой части Блока 1. Освоение курса способствует формированию профессиональных компетенций и находится в непосредственном взаимодействии с основными курсами по направлению подготовки Актерское искусство. Полученное в процессе освоения курса умение самостоятельно разрабатывать и выполнять несложный грим может быть использовано обучающимися в период подготовки к открытым показам, контрольным урокам, промежуточным аттестациям по дисциплине «Актерское мастерство», а также при исполнении ролей в учебных спектаклях мастерских.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	38	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Предмет и задачи курса.

Предмет и задачи курса. Грим как компонент спектакля, способствующий воплощению художественного замысла драматурга, режиссера, художника, актера.

Тема 1.2. Место дисциплины «Грим» в профессиональной подготовке по специальности «Актерское искусство».

Значение «Грима» и его место в процессе творческого раскрытия, формирования и завершения создания образа.

Раздел 2. Техника грима

Тема 2.1 Технические средства грима.

Рабочее место для гримирования. Оборудование гримировальных комнат: столики, зеркала, освещение. Необходимые для гримирования материалы, инструменты и принадлежности.

Виды гримировальных красок. Характеристика гримировальных красок.

Набор гримировальных красок, лигнин, крем для снятия грима или вазелин, гумоз, пудра (белая, рашель, цветная), колонковые кисти или растушевки, сухие румяна, клей (лак) для наклеивания волосяных изделий, кисть для клея, одеколон, полотенце, расческа, головная жесткая щетка для волос, крепе различное, щипцы для завивки волос.

Тема 2.2 Гигиена грима.

Безвредность гримировальных красок и гримировальных принадлежностей; хранение гримировальных красок и принадлежностей.

Зависимость выбора грима от специфики/типа кожи лица человека (сухая, жирная, нормальная кожа). Подготовка лица к гримированию. Правила и последовательность гримирования лица. Гигиенические условия и правила разгримирования. Уход за кожей лица.

Тема 2.3 Составление тонов гримировальных красок.

Понятия: «телесные краски», «телесные цвета», характеристика цвета гримировальных красок, выпускаемых фабрикой «Грим».

Составление общих тонов грима и их нумерация. Составление теневых красок. Гримировальные краски и электрический свет. «Теплые» и «холодные» тона. Понятие «палитра красок».

Тема 2.4 Анатомические основы грима.

Знакомство со строением черепа человека. Основные кости черепной коробки: основная (клиновидная) кость; затылочная и лобная кости; теменные и височные кости. Основные кости лицевой части черепа: скуловые, кости носа, верхняя и нижняя челюсти. Основные выпуклости лицевой части черепа: лобные бугры, надбровные дуги, скулы со скуловыми дугами, верхний участок носовой кости, подбородочный бугор, углы нижней челюсти. Основные впадины лицевой части черепа: лобная, височная, глазничные, носовые, подскуловые, подчелюстные.

Средства изображения анатомического строения лица. Линеарность и объем в гриме. Линия как простейшее изобразительное средство для передачи контура и границ костей и впадин черепа. Полутень как средство объемного изображения выпуклостей и впадин черепа.

Мышечный аппарат лица. Группа жевательных мышц и группа мимических мышц, принципы их прикрытия и назначения.

Особенности кожи: жирная, сухая, открытые поры, гладкая поверхность. Цвет кожи.

Тема 2.5 Техника работы с краской (живописные приемы грима).

Процесс обработки лица актера живописными приемами и используемые при этом средства (линия, светотень, полутона, блик, цвет).

Приемы гримирования отдельных частей тела различных форм, видов и характеров: глаз, бровей, лба, носа, губ, подбородка, щек, ушей, шеи, рук. Возрастные изменения отдельных частей лица. Рекомендуемые упражнения:

Глаза: средние, большие, маленькие, круглые, миндалевидные, опухшие, раскосые глаза монгольского типа, старческие глаза; Брови: густые, тонкие, полукруглые, прямые, энергичные, плаксивые, сросшиеся, угловатые; Лоб: выпуклый, плоский, узкий, широкий, низкий; Детали лба: надбровные дуги, лобные бугры, морщины; Нос: прямой, тонкий, широкий, острый, кривой, ломаный, курносый, орлиный; Губы: нормальные, толстые, тонкие, пухлые, опущенные углы рта, приподнятые углы рта; Подбородок: острый, тупой, квадратный, раздвоенный, скошенный, толстый; Щёки: худые, толстые, пухлые, одутловатые; Шея: худая, полная, длинная, короткая; Руки: большие, маленькие, пухлые, худые.

Современная техника живописных приемов грима как результат опыта многих поколений актеров и художников-гримеров. Выбор приемов грима в зависимости от конкретно решаемой задачи. Индивидуальность подходов к выбору приемов грима на основе изучения особенностей своего лица.

Схема грима женского и мужского лиц.

Молодое лицо. Отличительные черты молодого лица: выразительный яркий цвет лица, легкие, четкие формы основных деталей лица. Старческое лицо. Выявление элементов возрастного грима, Признаки старости, типичные для большинства людей: дряблость и изменение цвета кожи лица, появление морщин и впадин, частичная деформация носа, изменение формы бровей и др.

Тема 2.6 Скульптурно-объемные приемы грима.

Приемы скульптурно-объемного грима и их применение. Налепки, наклейки и подтягивания.

Гумозные налестки носа. Правила гумозной налестки носа.

Фактура и аппликация. Выполнение шрамов, рябин, небритости и т.п. особенность и основное качество приемов аппликации.

Тема 2.7 Приемы гримирования с применением волосных изделий.

Характеристика искусственных волосяных изделий для гримирования. Характеристика париков и их назначение. Правила надевания, наклеивания волосяных изделий.

Раздел 3. Грим в спектакле

Тема 3.1 Национальный грим.

Расовые и национальные признаки. Цвет кожи, волос, структурное строение черепа, особенности черт лица, рост и т.д. Ветви (разновидности) белой расы (в основном, европейских народностей): север, средняя полоса, юг.

Желтая раса – типы монгольской, китайской и японской национальностей и их отличительные черты: черные жесткие волосы; желтовато-коричневый цвет кожи лица; общая уплощенность строения черепа; узкие миндалевидные глаза, выступающие скулы, слегка приплюснутый нос, высоко посаженные брови, пухлые губы и т.д.

Черная раса – типы негритянской национальности и их отличительные признаки: короткие вьющиеся волосы, темно-коричневый цвет кожи, широкий приплюснутый нос с открытыми ноздрями, большой рот и толстые губы, т.д.

Тема 3.2 Характерный грим.

Определение понятия «характерный грим». Особенности строения лица исполнителя. Выполнение характерного грима комбинированным приемом с привлечением всех изобразительных средств и приемов гримирования.

Тема 3.3 Портретный грим.

Принципы создания и выполнения портретного грима.

Тема 3.4 Грим как компонент спектакля.

Освещение сцены и грим. Влияние рассеянного и концентрированного света на живописный грим; влияние цвета сценического освещения на грим; зависимость грима от освещения сцены и величины зрительного зала.

Условные и стилизованные гримы. Влияние стиля и жанра спектакля на грим; зависимость грима от оформления спектакля, характера и цвета костюма. Шарж и карикатура. Приемы гротеска в гриме.

Тема 3.5 Работа над образом.

Грим как один из компонентов построения образа. Зависимость грима от трактовки роли и спектакля.

Этапы работы над гримом:

Получение задания. Изучение роли. Прямые указания автора, данные в ремарках и текстах пьесы. Актерское наблюдение как основа создаваемого грима.

Проба грима по эскизу. Изменения и уточнения в процессе репетиций. Закрепление грима (в период прогонных и генеральных репетиций, а также при показе спектакля).

Уточнение и изменение грима от спектакля к спектаклю в связи с дальнейшим ростом и уточнением созданного актером образа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	0,5	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	0,5	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	1	-		-	-	-		-	-	-	-	-

Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	-	16	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	32	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2		-		-		-	-		-	-	
ВСЕГО	72				-			-				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента включается выполнение рекомендуемых упражнений по изучаемым темам, разработка и выполнение несложного грима на основе актерских наблюдений.

Рекомендуемые темы:

I. «Молодое лицо»

1. Подготовка лица к процессу гримированию;
2. Подбор и нанесение общего тона;
3. Подбор и распределение румян;
4. Проработка основных деталей лица - глаз, бровей, носа, губ;
5. Запудривание;
6. Оживление подводки глаз, бровей, губ и т. д.;
7. Причесывание.

II. «Старое лицо»

1. Подготовка лица к процессу гримированию;
2. Подбор и нанесение общего тона;
3. Подбор теневой краски и углубление основных впадин лица, основных деталей, морщин и складок;
4. Запудривание лица и волос.

III. «Скульптурно-объемные приемы грима»

1. Создание налечек разного вида;
2. Работа с наклейками разного вида;
3. Подтягивание носа, глаз, щек.

IV. «Приемы гримирования с применением волосяных изделий»

1. Надевание париков;
2. Приклейка готовой растительности всех видов, размеров, форм и характеров – бород, усов, бакенбардов, бровей, ресниц и т.д.;
3. Приклейка растительности, изготавливаемой из крепированного волоса различных видов и форм;
4. Изображение растительности (усов, бакенбардов, бровей, небритости) живописным приемом – краской.

V. «Национальный грим»

1. Определение и подчеркивание всеми средствами грима (комбинированный прием) типических черт расы (цвет кожи, волос, их форма и свойства, конструктивное строение черепа, особенность основных черт лица и т.д.), присущих определенной национальности.

VI. «Характерный грим»

1. Создание на основе конкретного драматургического материала характерного грима для лица: хитрого, злого, глуповатого, волевого, энергичного, добродушного и т.д.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Практические задания к зачету:

1. Молодое лицо с широкой подводкой (для большой сцены), с узким прямым носом, со ссадиной.
2. Молодое лицо для малой сцены с курносом носом, с классическим овалом лица, с синяком.
3. Возраст 35-40 лет, с кривым носом, с синяком под глазом (для мальчиков – приклеить усы).
4. Возраст 35-40 лет, с прямым носом, со ссадиной на щеке (для мальчиков – приклеить усы).
5. Старческое лицо, с прямым носом, со ссадиной на щеке (для мальчиков – приклеить усы).
6. Старческий грим, с курносом носом, с выбитыми зубами.
7. Веселый клоун
8. Грустный клоун.
9. «Танька – Ванька» - грим с веснушками.
10. Лицо японца.
11. Лицо египтянина.
12. Лицо испанца.
13. Сказочный персонаж (на выбор): любая «Нечисть» в характере.
14. Грим любого персонажа из пьесы в характере в сочетании с рассказом истории жизни выбранного героя (кто, откуда, возраст).
15. Изменение носа при помощи гумоза (персонаж на выбор).

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений. — М.: Рипол классик, 2004.

2. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и прически: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2000.

3. Сыромятникова, И.С. Технология грима: Практическое пособие. — М.: Высшая школа, 1991.

4. Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. — М.: Искусство, 1997.

5. Раугул, Р.Д. Грим: Учебное пособие. — М.: Гослитиздат, 1935.

Дополнительная литература:

1. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М.: Искусство, 1966.

2. Вархолов, Ф.В. Грим: Учебное пособие. — М.: Советская Россия, 1964.

3. Львов, Н.А. О гриме. Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности». — М.: Советская Россия, 1969.

4. Поляк, А.А. Уроки грима: в помощь народному театру и художественной самодеятельности: Альбом учебно-наглядных пособий / Сост.: Худ.: А. А. Поляк, Ред.: Н. Никифоров. — М.: Музыкальный фонд СССР, 1962.

5. Школьников, С.П. Грим: Учебное пособие для театральных учебных заведений. — Минск: Вышэйшая школа, 1969.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Грим и спецэффекты - форум для мастеров кино. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grim.com.ru/content.php/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Профессиональная школа-студия Аллы Чури. (Фотогалерея). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.churya.com.ua/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание освоению техники нанесения грима.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотношение теоритических положений с практикой исполнения ролей в учебных спектаклях, концертных номерах, вокальных партиях.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

3. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Комплект гримировальных столов, соответствующий наполняемости групп студентов.
4. Гримировальные наборы и косметические средства
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Зайцева Ирина Михайловна, ст. преподаватель

Рецензент:

Благодер Иван Иванович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Вокальный ансамбль
Трудоемкость дисциплины	16 зачетных единиц / 576 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Вокальный ансамбль» опирается на материал дисциплин «Сценическая речь», «Сольное пение», «Основы сценического движения».

Основной задачей дисциплины является широкое музыкально – эстетическое воспитание студентов, ставящее своей целью не столько подготовку профессиональных музыкантов, сколько формирование гармонически развитой личности, активное воздействие средствами музыки на его ум и душу.

Дисциплина «Вокальный ансамбль» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство», «Танец».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
	2 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	-
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	2	74	3 / 108	Зачет
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	-
	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	76	3 / 108	Зачет
	Всего: 254 час.	4	318	16 / 576	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Вокально-хоровые навыки: певческая установка и дыхание; звуковедение и дикция; ансамбль и строй

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе актерского искусства.

Тема 1.2. Певческая установка и дыхание. Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения: сидя и стоя.

Тема 1.3. Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах.

Тема 1.4. Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу.

Тема 1.5. Ансамбль и строй. Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесении текста.

Тема 1.6. Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.

Раздел 2. Освоение вокальных произведений в различных стилях и жанрах

Тема 2.1. Анализ и сравнение различных вокальных произведений. Определение стиля и жанра. Стиль и форма. Практическое освоение различной техники голосоведения в различных стилях вокальной музыки.

Тема 2.2. Разбор исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Принципы разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии (дисциплина «актёрское мастерство»). Связь текста и музыки.

Тема 2.3. Разбор текстов произведений на русском и иностранных языках. Обязательный подстрочный перевод текста (работа со словарём). Правила произношения. Необходимость аудиозаписи произведения и консультации специалиста.

Тема 2.4. Типы атак. Применение мягкой атаки в лирическом репертуаре. Освоение придыхательной и твёрдой атак для формирования специфических приёмов в речевой манере

пения. Типы атак и техника применения различного типа атаки для достижения наибольшей выразительности.

Тема 2.5. Атака в джазе, свинге, балладной форме. Уметь показать на музыкальных примерах, какого типа атака звука требуется в данном стиле. Вариативность, зависимость атаки и музыкальной формы. Пение на придыхательной атаке в приёме «субтон».

Тема 2.6. Упражнения, развивающие этот приём. Упражнения с движениями во время вокализации. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Линия ординара гортани. Поплавковое положение. Выработка раскрепощённого положения гортани при различных типах атаки и звуковедения. Упражнения для снятия зажима через придыхательную атаку. Существующие методики изменения положения гортани (поднятие, опущение).

Тема 2.7. Отработка различных приёмов звучания. Синтез вокала и инструментального сопровождения. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения, необходимой в работе над джазовым произведением. Диалог голоса и инструмента. Тембральные характеристики различных инструментов, возможность подражания.

Тема 2.8. Работа над расширением диапазона в различных приёмах звуковедения. Расширение диапазона при правильной манере пения. Взаимосвязь работы регистров и расширение диапазона. Речевая манера звуковедения, упражнения, способствующие увеличению объёма голоса.

Раздел 3. Раскрытие художественного образа при исполнении вокального произведения

Тема 3.1. Художественный образ. Осмысление содержания произведения. Анализ текста вокального произведения с точки зрения стиля и жанра

Тема 3.2. Значение психологических качеств исполнителя. Определения познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Вокальное произведение как целостный образ. Степень эмоциональности и волевой целеустремлённости в исполнении вокального произведения.

Тема 3.3. Художественный образ и стилистические особенности вокального произведения.

Тема 3.4. Текстовой и музыкальный анализ исполняемого произведения. Анализ применяемых динамических оттенков, темпов, нюансировки, голосовой техники, элементов импровизации в исполняемом произведении Текстовой и музыкальный анализ исполняемого произведения.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	84	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	14	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	86	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	10	-		-	-	-					
Раздел 3	-	84	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	21	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	21	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	21	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	21	-		-	-	-					
Всего	-	254	-	318	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		4		-		-		-		-		-
ВСЕГО		576				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На зачеты выносятся по два вокально-хоровых произведения. Зачеты проводятся в форме концертов. Важно, чтобы репертуар студента был разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Асафьев, Б. О хоровом искусстве. — Л., 1980.
2. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре. — М., 1967.
3. Краснощеков, В. Вопросы хороведения. — М., 1969.

Дополнительная литература:

1. Соколов, В. Работа с хором. — М., 1963.

Ансамблевые и хоровые произведения:

1. Хоровые произведения. Хрестоматия. Вып. 1 - 4. — М., 1973-1979.
2. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля для пения в сопровождении фортепиано. Вып. 1-2. — М., 1889-1990.
3. Хрестоматия по русской хоровой литературе. Для хора без сопровождения и с сопровождением фортепиано. — М., 1975.
4. Александров, А. В. "Там, вдали за рекой" (смеш. состав хора).
5. Баснер, В. Дуэт из кинофильма "Город над головой"

6. Беляев, В. Песни-скороговорки: "Сшит колпак не по-колпаковски", "Из-под топота копыт", "Наш чеботарь" (смешанный состав хора).
7. Блантер, М. Утро и вечер ("Когда утро расцветает") (дуэт).
8. Бортнянский, Д. Певец во стане русских воинов (для голоса соло и хора).
9. Варламов, А. Горные вершины (смешанный состав хора).
10. Гаврилин, В. Дон Капитон (смеш. состав хора, без сопр).
11. Гаврилин, В. Я отсюда родом, Два брата (дуэты).
12. Гаврилин, В. «Вечерок», вокальный цикл (дуэт).
13. Дашкевич, В. Марш 4-й роты из кинофильма "Бумбараш" (мужской состав хора).
14. Дашкевич, В. "Что такое русский Бог?", из мюзикла "Любовь – книга золотая" (дуэт).
15. Дмитриев, В. Дуэт Маши и Левши из музыкальной комедии "Русский сувенир".
16. Дунаевский, И. Куплеты Фомы и Филиппа из оперетты "Вольный ветер"; Марш энтузиастов (одноголосный; смешанный состав хора).
17. Кальман, И. Дуэт Мариэтты и Наполеона ("Шимми") из оперетты "Баядера".
18. Колмановский, А. Алеша (дуэт).
19. Легар, Ф. Дуэт Жюльетты и Бриссара из оперетты "Граф Люксембург".
20. Ли, М. Хор девушек "Улетай" из мюзикла "Человек из Ламанчи".
21. Мокроусов, Б. Дуэт Лизы и Посошкова из оперетты "Роза ветров".
22. Неаполитанская песня "Тиритомба" (трио, мужской состав).
23. Одран, Э. Дуэт Беттины и Пиппо из оперетты "Красное солнышко".
24. Радуйся, Росско земле, старинный кант (трехголосн.).
25. Раимчик, В. Музыка для всех; Во имя любви (смешанный состав хора).
26. Русские народные песни: "Куманечек, побывай у меня" (диалог), "Бородино" (мужской состав хора), "Варяг" (мужской состав хора).
27. Свиридов, Г. Два хора: «Ты запой мне ту песню» (для женск. состава хора), «Душа грустит о небесах» (для мужск. состава хора).
28. Соловьев-Седой, В. Дуэт Насти и Павла из оперетты "Самое заветное"; Грустная песенка из кинофильма "Навстречу жизни" (дуэт).
29. Таривердиев, М. Любовь, не покидай меня (трио).
30. Френкель, Я. "Страдания" (смешанный состав хора) и др.

Аудио—записи:

Хоровые произведения зарубежных композиторов-классиков (Лассо, Палестрины, Перголези, Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Брамса, Бриттена и др.) и отечественных композиторов (Бортнянского, Березовского, Веделя, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Рахманинова, Гаврилина, Свиридова и др.) в исполнении хоров под руководством В. Минина, А.Свешникова, А. Юрлова и др.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nsportal.ru/vuz/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Донских казаков. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.artmaestro.ru/don-cossaks/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Хор.ру. [Электронный ресурс]. URL: <http://hor.by/choirs/study-choirs/univ/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. Музыкальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hor.hhos.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

6. Хоровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www2.cpd1.org/wiki/index.php/Main_Page/ (дата обращения: 02.09.2016).
7. Молодежный хор «Полигимния». [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbstu.ru/departments/culture/stud_club/club_poligimnia.asp/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению теории музыки и работе с музыкальными инструментами.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых дисциплин и применение их на «Актерском мастерстве». Получение навыков музыкального образования, в процессе которого каждый студент может реализовать потребность в самовыражении и творчестве в области ансамблевого пения, тем самым создать благоприятную почву для появления у студентов мотивации к углублению своих знаний в области музыки для профессионального самоопределения.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Работа с музыкальными инструментами (фортепиано, баян, аккордеон, ударные и т.д.)
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория оборудованная современной музыкальным инструментом (фортепиано) и системой звукоизоляции.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой и музыкальным инструментом (фортепиано).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Благодер Иван Иванович, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:

Шабунио Елена Александровна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

03.10.2016, регистрационный номер 2017-4/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Сольное пение
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сольное пение» опирается на материал дисциплин «Основы теории музыки», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство»

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 1 x 16 нед. = 16 часов.	-	20	1 / 36	-
	4 семестр: 1 x 16 нед. = 16 часов.	-	20	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	5 семестр: 1 x 16 нед. = 16 часов.	-	20	1 / 36	-
	6 семестр: 1 x 15 нед. = 15 часов.	2	19	1 / 36	Экзамен
	Всего: 63 час.	2	79	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Постановка голоса. Основы звукообразования

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины. Сопряженность с другими дисциплинами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе актера драматического театра.

Тема 1.2. Постановка голоса. Основы звукообразования. Вокальный звук, как результат координации различных групп мышц. Анатомия резонаторных полостей. Грудной и головной резонаторы. Регистровое строение голоса. Переходные ноты и примарный тон. Грудной регистр как доминирующий в замикстовывании центрального участка диапазона для исполнения вокальных произведений в драматическом спектакле.

Тема 1.3. Основы работы дыхательного аппарата. Типы дыхания- грудной, брюшной, реберно-диафрагматический или костно-абдоминальный. Особенности реберно-диафрагматического дыхания. Практическое освоение различных типов дыхания. Задержка. Выработка мгновенной предзвуковой задержки дыхания. Необходимость предзвуковой задержки дыхания как средства регулировки подсвязочного давления. Формирование вдоха-выдоха. Упражнения для развития навыков правильного дыхания. Различные типы дыхания, как средство выразительности. Расположение диафрагмы и её управление мышцами брюшного пресса. Взаимосвязь дыхания с другими процессами при голосообразовании. Разбор изучаемого произведения с точки зрения рационального дыхания.

Тема 1.4. Резонаторы и их местонахождение. Анатомия резонаторных полостей, влияние звуковой волны на резонаторные полости. Влияние резонаторов на звук, образование тембра голоса. Сонорные гласные. Влияние небной занавески на прохождение звуковой волны. Взаимосвязь работы резонаторов и дыхания. Направленность звуковой волны для возбуждения резонаторов. Грудной и головной резонаторы, их взаимосвязь. Упражнения для выявления резонаторного звучания. Понятие «маски».

Тема 1.5. Регистры голоса и их расположение. Регистры мужских и женских голосов. Количество регистров. Грудной регистр, как доминирующий при замикстовывании центрального участка диапазона. Переходные к миксту ноты в различных манерах пения. Техническое освоение регистровых переходов. Речевая позиция. Опора звука при регистровых переходах. Дифференциация резонаторных ощущений в регистровых переходах.

Тема 1.6. Вокальная орфоэпия. Освоение общих свойств вокальной орфоэпии, характерных для различных манер пения. Пропевание гласных и согласных, правила произношения слогов. Техника «легато» и её связь с равной подачей дыхания и положение гортани при произношении гласных и согласных. Работа над согласными в технике «легато». Техника «стаккато». Работа мышц брюшного пресса и артикуляционного аппарата.

Тема 1.7. Интонирование в пении. Причины повышения и понижения интонации. Чистота интонации, как результат правильной координации голосового аппарата. Связь чистоты интонации и развития диапазона. Упражнения для выработки правильной певческой

позиции и развития диапазона голоса. Психологические причины неверной интонации. Роль мягкого и твёрдого нёба в голосообразовании и интонации, выработка верной певческой позиции путём изменения работы мышц в области «маски». Речевая позиция и правильная интонация. Связь певческой речевой позиции и верной интонации.

Тема 1.8. Гортань и ее положение в процессе пения. Роль гортани в голосообразующем моменте. Положение гортани относительно линии ординара для разных типов голосов. Работа гортани при различных манерах пения. Повышение и понижение гортани при переходе с одного регистра на другой. Работа гортани при речевой позиции. Работа гортани при пении фальцетом.

Тема 1.9. Дефекты голоса и их устранение. Причины и устранение горлового, носового и других дефектов звукоизвлечения. Недостатки тембра, связанные с нарушением вибрато. Физиология вибрато. Форсировка голоса. Горловое звучание, как результат неправильной координации в работе гортанного сфинктера. Упражнения для устранения наиболее распространенных дефектов(форсировка, горловой звук) Раскрепощение голосового аппарата. Отрицательная роль мышечных зажимов. Влияние типа атаки на раскрепощение голосового аппарата. Свобода и раскрепощённость голосового аппарата, как непереносимое условие верного интонирования и красивого звуковедения. Использование «тёмных» гласных «о» и «у» для раскрепощения при зажиме гортани. Объяснение отрицательной роли зажимов в пении. Влияние зажима мышц тела на звуковедение.

Раздел 2. Освоение вокальных произведений в различных стилях и жанрах

Тема 2.1. Анализ и сравнение различных вокальных произведений. Определение стиля и жанра. Стиль и форма. Практическое освоение различной техники голосоведения в различных стилях вокальной музыки. Выявление смысловых и музыкальных элементов в исполняемых произведениях. Разбор исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Принципы разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии (дисциплина «актёрское мастерство»). Связь текста и музыки.

Тема 2.2. Разбор текстов произведений на русском и иностранных языках. Обязательный подстрочный перевод текста (работа со словарём). Правила произношения. Необходимость аудиозаписи произведения и консультации специалиста. Подстрочный перевод, разбор точного содержания произведения, соотношение подстрочного и литературного перевода. Соответствие музыкального образа стилю и жанру исполняемого произведения.

Тема 2.3. Применение различных типов атак. Типы атак. Применение мягкой атаки в лирическом репертуаре. Освоение придыхательной и твёрдой атак для формирования специфических приёмов в речевой манере пения. Типы атак и техника применения различного типа атаки для достижения наибольшей выразительности. Атака в джазе, свинге, балладной форме. Уметь показать на музыкальных примерах, какого типа атака звука требуется в данном стиле. Вариативность, зависимость атаки и музыкальной формы. Пение на придыхательной атаке в приёме «субтон». Отличия придыхательной атаки от безопорного пения. Упражнения, развивающие этот приём. Упражнения с движениями во время вокализации. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Линия ординара гортани. Поплавковое положение. Выработка раскрепощённого положения гортани при различных типах атаки и звуковедения. Упражнения для снятия зажима через придыхательную атаку. Существующие методики изменения положения гортани (поднятие, опущение).

Тема 2.4. Отработка различных приёмов звучания. Синтез вокала и инструментального сопровождения. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения, необходимой в работе над джазовым произведением. Диалог голоса и инструмента. Тембральные характеристики различных инструментов, возможность подражания.

Тема 2.5. Работа над расширением диапазона в различных приёмах звуковедения. Расширение диапазона при правильной манере пения. Взаимосвязь работы регистров и расширение диапазона. Речевая манера звуковедения, упражнения, способствующие увеличению объёма голоса.

Раздел 3. Раскрытие художественного образа при исполнении вокального произведения

Тема 3.1. Художественный образ. Осмысление содержания произведения. Анализ текста вокального произведения с точки зрения стиля и жанра. Понятие художественного образа. Принципы воплощения художественного образа с точки зрения синтеза музыки и поэзии. Умение охарактеризовать стиль и жанр разучиваемых произведений. Определение замысла и концепции авторов. Раскрытие понятия «внутреннего видения», сюжетной линии и динамики вокального произведения. Раскрытие роли личности в исполнительстве. Работа над раскрытием индивидуального стиля. Поведение на сцене, соединение вокала и элементов движения.

Тема 3.2. Значение психологических качеств исполнителя. Определения познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Вокальное произведение как целостный образ. Степень эмоциональности и волевой целеустремлённости в исполнении вокального произведения. Анализ исполнения вокального произведения с точки зрения воплощения художественного образа.

Тема 3.3. Раскрытие художественного образа. Приемы раскрытия художественного образа при освоении различных приёмов пения в музыке разных стилей и направлений (народная песня, романс, романтическая баллада, вокальная импровизация). Творческий подход к трактовке произведения.

Тема 3.4. Художественный образ и стилистические особенности вокального произведения. Активизация работы над словом в исполняемых произведениях, раскрытием художественного образа и выявлением стилистических особенностей произведения. Тема, идея, жанр произведения. Творческое отношение и творческая интерпретация. Видеоряд.

Тема 3.5. Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения. Анализ применяемых динамических оттенков, темпов, нюансировки, голосовой техники, элементов импровизации в исполняемом произведении. Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения.

Тема 3.6. Заключительное занятие. Подготовка к проведению экзамена. На экзамен выносятся два вокальных произведения. Экзамен проводится в форме концерта.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	-	21	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.7	-	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.8	-	-	4		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.9	-	-	3		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	21	26	-	-	-	-	-	-	-	-	

Тема 2.1	-	-	4		-	-	-					
Тема 2.2	-	-	4		-	-	-					
Тема 2.3	-	-	5		-	-	-					
Тема 2.4	-	-	4		-	-	-					
Тема 2.5	-	-	4		-	-	-					
Раздел 3	-	-	21	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	3		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	4		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	3		-	-	-					
Тема 3.4	-	-	4		-	-	-					
Тема 3.5	-	-	3		-	-	-					
Тема 3.6	-	-	4		-	-	-					
Всего	-	-	63	79	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной вокальной и нотной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Русская народная песня, ее развитие и современное звучание (с использованием видео и аудио материалов).
2. Старинный романс в драматических спектаклях и кинофильмах.
3. Песни о войне. Трансформация военной песни с XX в. по XXI в.
4. Вокальное творчество артистов драматического театра на примере А. Миронова, Л. Гурченко, А. Хочинского и др.
5. А. Вертинский, жизнь и творческий путь.
6. Современный мюзикл, истоки и перспектива.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к экзамену:

1. Безупречное знание музыкальной партии исполняемого произведения.
2. Тщательная проработка литературного текста.
3. Владение основными приемами голосовой техники, ровным звучанием голоса.
4. Умение использовать технику piano и forte, diminuendo и crescendo.
5. Владение основами вокального дыхания.
6. Умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры.
7. Наличие творческого замысла и решения в исполняемых вокальных произведениях.
8. Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях концерта.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Способность самостоятельно или в составе группы заниматься творческим поиском, реализуя специальные средства и методы использования сценических навыков.
2. Готовность проявлять творческую инициативу во время работы над литературно-музыкальным произведением, композицией.
3. Основы гигиены голоса, профессиональная голосовая безопасность.
4. Владение основами музыкальной грамоты.
5. Умение с помощью освоенного вокального тренинга поддерживать свою голосовую форму и необходимое психофизическое состояние.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Дмитриев, А. Основы вокальной методики. — М.: Музыка, 1968.
2. Дмитриев, А. Голосовой аппарат певца. — М.: Музгиз, 1964.
3. Егоров, А. Гигиена певца и её физиологические основы. — М.: Музгиз, 1962.
4. Луканин, В. Обучение и воспитание молодого певца. — Л.: Музыка, 1977.
5. Морозов, В. Тайны вокальной речи. — Л.: Наука, 1967.
6. Юдин, С. Певец и голос. — М.: Музгиз, 1948.
7. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса. — Л.—М.: Музгиз, 1952.
8. Чугунов, Ю.Н. Гармония в джазе. — М.: Советский композитор, 1981.
9. Сет Ригс. Как стать звездой. — М.:ГИД, 1991.
10. Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков, (сб. статей). — М.—Л.: Наука, 1966.
11. Яшкян, М.С. О подготовке студента-вокалиста к педагогической деятельности. «Вопросы вокальной педагогики». Вып. 7, 1984.
12. Лунгстрем, О. Современное эстрадное искусство. — М.: Музыка, 1993.
13. Голубев, П. Советы молодым педагогам-вокалистам. — М.: Музгиз, 1952.
14. Малахов, Г.П. Современные дыхательные методики. — Донецк: Сталкер, 2003.
15. Щетинин, М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. — М.: ФИС, 2000.
16. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. — СПб: Гос. Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 1996.
17. Смирнова, М.В. Дикционный тренинг. Учебное пособие. — СПб: СПбГАТИ, 2009.

Дополнительная литература:

1. Вайнштейн, Л.И. Камилло Эверарди и его взгляды на вокальное искусство. — СПб: «Союз художников», 2013.
2. Смирнова, М.В. 2500 скороговорок. — СПб: Нева, 2005.
3. Богданов, И.А. Постановка эстрадного номера. Учебное пособие. — СПб: СПбГАТИ, 2004.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://audiopoisk.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 02.09.2016).

6. Архив нот разных композиторов. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.notarhiv.ru/drugiekomp/spisok.html/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сольное пение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основных принципов работы над голосом и вокальным произведением.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения студентами является умение компоновать в памяти вокальный материал и воспроизводить голосом вокальные произведения, соблюдая интонационную чистоту и художественный замысел.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения индивидуальных занятий, оборудованная фортепиано и современной аудио техникой, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификации

«Артист драматического театра и кино»

«Артист театра кукол»

«Артист музыкального театра и кино»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Хамутянский Юрий Викторович, доцент

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/27

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол Артист музыкального театра
Образовательные программы	Артист драматического театра и кино Артист театра кукол Артист музыкального театра
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Физическая культура
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

1) общекультурная компетенция:

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

2) профессиональные компетенции:

«Артист драматического театра и кино»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

«Артист музыкального театра», «Артист театра кукол»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

3) профессионально-специализированные компетенции:

«Артист драматического театра и кино»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1);

«Артист музыкального театра»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера, художника, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-2.1);

владением теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения музыкально-драматических произведений (ПСК-2.3);

«Артист театра кукол»:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловодства нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплины «Акробатика».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет
	Всего: 64 час.	-	8	2 / 72	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	-	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Акробатика

Тема 1.1. Разминки для укрепления мышц спины, быстрая для всего тела, растяжки.

Тема 1.2. Кувырки задние, передние.

Тема 1.3. Колёса, лягскачи, копфшпрунги, фордершпрунги.

Тема 1.4. Каскады, падения, стойки на голове и руках.

Раздел 2. Жонглирование

Тема 2.1. Мячами.

Тема 2.2. Булавами.

Тема 2.3. Кольцами, тростью.

Раздел 3. Эквилибристика

Тема 3.1. Балансы разными предметами на голове, баланс на катушке, ходулях.

Тема 3.2. Баланс на катушке соло и парный, баланс на ходулях.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	12	-	2	-	-	-	-	-	3	-	20
Тема 1.1	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	3	-		-	-	-					
Раздел 2	-	26	-	3	-	-	-	-	-	2	-	22
Тема 2.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	6	-		-	-	-					
Раздел 3	-	26	-	3	-	-	-	-	-	3	-	22
Тема 3.1	-	13	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	13	-		-	-	-					
Всего	-	64	-	8	-	-	-	-	-	8	-	64
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	72				-				72			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачету:

1. Владение пройденным материалом;
2. Этюды на заданную тему.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — М.: Просвещение, 1976.
2. Шляпин, Л. Гимнастика. — М.: Искусство, 1978.
3. Бауман, Н.Э. Искусство жонглирования. — М.: Искусство, 1962.
4. Гуревич, З.Б. Эквилибристика. — М.: Искусство, 1971.
5. Немеровский, А. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976.
6. Коркин, В.П. Групповая акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1970.

Дополнительная литература:

1. Мачинский, В.И. Гимнастика, исправляющая осанку. — М., 1964.
2. Тартаковский М. Уроки физической гармонии. — М., 1983.
3. Те, Р. 5 минут растяжки. — Минск, 2004.
4. Цапулин, П. Укрепляем суставы. — М.: АСТ, 2008.
5. Андерсон, Б. Растяжка. — Минск, 2002.
6. Кузнецов, Е. Цирк. — М.—Л., 1931.
7. Дмитриев, Ю. Советский цирк. — М., 1963.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание самодисциплине.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является ответственное отношение к предмету.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/03

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Введение в специальность
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Введение в специальность» логически и содержательно-методически связано с дисциплинами: «История русской литературы», «История русского театра», «Философия», «История», «Мифология», и способствует углублению знаний по этим дисциплинам.

Дисциплина «Введение в специальность» является вводной частью к последующим специализированным дисциплинам «Фольклор», «История театра кукол» и определённым тематическим разделам практических дисциплин: «Актерское мастерство в театре кукол», «Танец», «Основы сценического движения», «Пластика в спектакле», «Сценическая речь», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	2	42	3 / 108	Зачет
	Всего: 64 часа.	2	42	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Предыстория: ритуально-обрядовые корни играющих кукол, кукла в контексте традиционной культуры

Тема 1.1. Происхождение театра кукол. Многозначность понятия «кукла». Ритуально-обрядовые корни играющих кукол. Связь с культом предков, с мифами о происхождении человека, с тотемизмом и пр.

Тема 1.2. Кукла в контексте традиционной культуры. Кукла-игрушка, кукла-фетиш, кукла-идол. Кустарные игрушечные промыслы. Кукла (чучела, антропоморфные фигуры) в календарных и семейных обрядах: Масленица, кукла в обрядах вызывания дождя, проводах весны; кукла в свадебном обряде. Кукла в арсенале шаманских камланий. Автоматы, подвижные скульптуры в традиционных карнавалах, религиозных шествиях, храмовых действиях. Игры с куклами в искусстве шутов и странствующих актеров – гистрионов, шпильманов, жонглеров. Восток и Запад: преемственность и взаимообогащение традиций.

Тема 1.3. Кукольные на ярмарочной площади. Городская культура, формирующая новое отношение к выступлениям кукольников. Вписанность кукольников в площадной фольклор. Смеховой мир традиционных кукольников.

Раздел 2. История: становление собственно театра кукол; виды, формы, жанры, технологические системы театра кукол в исторической ретроспекции; ученые-исследователи этого вида искусства; деятели культуры и театр кукол

Тема 2.1. Традиционные виды кукольных представлений. Перчаточные куклы, марионетки, тростевые куклы, спектакли теневого театра; вертепные представления. Связь технологии с определенным содержанием и стилистикой народных кукольных представлений.

Тема 2.2. Формирование фольклорного театра кукол. Появление в Европе кукольных трупп и династий кукольников. Основные жанры фольклорного театра кукол: комедия, миракль, мистерия. Комический кукольный персонаж разных национальных традиций: Видушака, Карагез, Пульчинелла, Панч, Полишинель, Петрушка, Кашпарек и подобные им герои. Типология персонажей. Тип представления – от отдельных сенок к сюжетным спектаклям.

Тема 2.3. Любительский и домашний театр кукол. Функции любительских и домашних театров кукол: воспитательная, общеобразовательная, просветительская, развлекательная. Путь от любительского театра к профессиональному.

Тема 2.4. Научный подход к феномену «театр кукол». Роль деятелей культуры в формировании профессионального театра кукол. Данная тема может включать разные имена. Главное – дать представление о том, почему с давних времен многих мыслителей привлекала «философия куклы», когда и почему появились первые исследования в области истории театра кукол, как развивалась идея о своеобразии театра кукол, а также указать на деятельность некоторых крупных писателей, художников, композиторов, реформаторов театра, связанную с искусством театральной куклы или обусловленную его популярностью, глубинной семантикой и пр. (Марк Аврелий, Омар Хайям, Сервантес, Гёте, Гофман, Анатолий Франс, Жорж Санд, Б.Сметана, И.Стравинский, Метерлинк, Н.Евреинов, Е.Шварц, М.Алеш,

А.Н.Бенуа, П.Г.Богатырев, В.Мейерхольд, В.Н.Перетц и многие-многие другие, по выбору преподавателя и, может быть, ориентируясь на знания и интересы студентов)

Раздел 3. Современность: развитие профессионального режиссерского театра кукол, его место в современном культурном пространстве; проблема специфики и взаимосвязей с различными художественными явлениями

Тема 3.1. Общий обзор современного театра кукол. Разнообразие форм и видов современного театра кукол. Становление режиссерского театра. Расширение границ понятия «театр кукол» и одновременные споры о специфике этого вида искусства. Выход актера из-за ширмы, появление «третьего жанра» и мечта о многогранном «всё могущем» актере. Обращение театров кукол к «большой» литературе. Использование современным театром кукол художественных средств других искусств и проникновение театра кукол на экран, сцену драматического театра и пр.

Тема 3.2. Актуальные проблемы современного театра кукол. Проблема куклы в театре кукол, профессионального владения куклами разных систем. Социокультурная ситуация и отзывчивость театра кукол на выдвигаемые временем задачи, проблемы, модные увлечения и пр. Проблема масштабных и камерных спектаклей, рабочего репертуара и спектаклей для фестивалей. Проблема отсутствия в России полноценной теории театра кукол, учебников по истории отечественного и зарубежного театра кукол

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	8	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	2	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	4	4	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	2	-		-	-	-					
Раздел 2	16	16	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	6	6	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	4	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	4	-		-	-	-					
Раздел 3	8	8	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	4	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	4	4	-		-	-	-					
Всего	32	32	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.

В объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Вопросы к зачету:

1. Традиционные обряды с участием кукол.
2. Кукла театральная и кукла-игрушка: сходства и различия.
3. Особенности теневого (силуэтного) театра кукол.
4. Перчаточная кукла, ее разновидности. Своеобразие главного героя европейской народной кукольной комедии: семейство Петрушки, Полишинеля, Панча, Кашпарека и др.
5. Вертепный театр кукол. Архитектоника вертепных представлений.
6. Тростевая кукла. Ее особенности, возможности, популярность в разные периоды истории театра кукол.
7. Марионетка. Происхождение; представления, связанные с «философией марионетки».
8. Куклы, манекены, автоматы, маски, живой план – в современном синкретическом театре кукол.
9. Что понимается под спецификой театра кукол.
10. Разнообразие современных видов театральной куклы.
11. Театр кукол и дети. Проблемы и задачи.
12. Наиболее представительные жанры традиционного театра кукол.
13. Репертуар современного театра кукол. Проблемы, поиски, находки.
14. Современный театр кукол и другие театральные, визуальные искусства.
15. Театр кукол и экранные искусства.
16. Режиссер и художник театра кукол. Точки соприкосновения и расхождения.
17. Формы общения кукольников: конференции, фестивали, гастроли и пр.
18. Что вы думаете о перспективах развития театра кукол в нашей стране и за рубежом.
19. Социальные и художественные функции театра кукол в современном мире.
20. Самые значимые личности в сфере театра кукол (режиссер, художник, актер, педагог). На ваше усмотрение.
21. Художественное своеобразие театра кукол: сочетание (несочетаемость) условности, натурализма, трагического и комического, иносказания и конкретики. Ваши размышления.
22. Нужна ли для театра кукол фигура критика, искусствоведа?
23. В чем смысл изучения истории театра кукол, овладения традиционными способами кукловождения?
24. Принципиальное отличие актера театра кукол от актера драматического театра.
25. Прочитанная вами литература по театру кукол: анализ, оценка.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Богатырев, П.Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем (Кукольный театр и театр живых актеров) // Труды по знаковым системам. VI. — Тарту, 1973.
2. Голдовский, Б.П. История драматургии театра кукол. — М.: Дизайн Хаус, 2007. — 328 с.
3. Голдовский, Б.П. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. Очерк истории. Кн. 1. — М., ГАЦТК, 2011. — 120 с.
4. Деммени, Е.С. Призвание – кукольник. Статьи, выступления, заметки. Воспоминания о Е.С.Деммени. — Л., 1986.

5. Иванова, А.А. Содержательность традиционных форм театра кукол // Петербургские записки о театре. — СПб: СПбГАТИ, 2003.
7. Иванова-Брашинская, А.А. Театр кукол // Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. — СПб: СПбГАТИ, 2011.
8. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — Л.: Искусство, 1973. — 112 с.
9. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века. События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
10. Лотман, Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В трех томах. Т. 1. — Таллинн, 1992.
11. Морозов, И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. — М.: Индрик, 2011. — 351 с.
12. Некрылова, А.Ф., Гусев, В.Е. Русский народный кукольный театр. Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМиК, 1983. — 53 с.
13. Образцов, С.В. Моя профессия. — М.: Искусство, 1981.
14. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. — Л., Искусство, 1980. — 271 с.
15. Слонимская, Ю. Марионетка. — 1916.
16. Смирнова, Н.И. И ... оживают куклы. — М., 1982.
17. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПАТИ, 2007. — 192 с.
18. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
19. Сперанский, Е.В. Актер театра кукол. — М.: ВТО, 1965.
20. Что же такое театр кукол? Сборник статей. — М.: СТД РСФСР, 1990
21. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М.: ВТО, 1980.

Дополнительная литература:

1. Бартрам, Н. От игрушки к детскому театру. — Л., 1925.
2. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
3. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М.: Искусство, 1971. — 544 с.
4. Голдовский, Б.П. Куклы: энциклопедия. — М.: Время, 2004. — 496 с.
5. Даркевич, В.П. Народная культура средневековья. — М.: Наука, 1988. — 344 с.
6. Дрейден, С. Куклы мира // Театр кукол зарубежных стран. — М.—Л.: Искусство, 1959.
7. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. Из записок критика. — Л., 1977.
8. Кузовчикова, Т. Парижские тени «Черного кота» // Театр чудес, М., 2010. № 1-2, 3-4.
9. Кулиш, А.П. Кукольные театры в Петербурге. — СПб: СПАТИ, 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. — СПб: Азбука-классика, 2004.
11. Охочинский, Н.В., Охочинский, М.Н. Двадцатый век прошел... Субъективная хронология Санкт-Петербургского театра марионеток им. Евгения Деммени. — СПб, 2004. — 123 с.
12. Охочинский, Н.В. Вот ведь какая петрушка получается! — СПб: Балтийские сезоны, 2011.
13. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Сезон 1894-1895 гг. — СПб, 1895.
14. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки, или Апология механицизма. — СПб: СПбГУ, 1988. — 164 с.

15. Поюровский, П.М. Рассказы о том, как становятся кукольниками. — М.: Искусство, 1981.
16. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М.: Искусство, 1983.
17. Дрейден, С. Театр кукол зарубежных стран. — М.—Л., Искусство, 1959.
18. Уварова, И.П. Вертеп: Мистерия Рождества. — М.: Прогресс – Традиция, 2012. — 392 с.
19. Цехновицер, О., Еремин, И. Театр Петрушки. — М.—Л., 1927.
20. Швембергер, В. Театр моей жизни. — М., 2003
21. Петербургский театральный журнал – публикации о событиях в театре кукол.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Введение в специальность» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Важным условием для полного освоения материала является его использование в различных учебных заданиях по таким дисциплинам, как «Актерское мастерство в театре кукол», «Танец», «Основы сценического движения», «Пластика в спектакле», «Сценическая речь», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль».

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ТЕАТРА КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Шепелева Арина Александровна, ст. преподаватель

Рецензенты:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.09.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.09.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.09.2016, регистрационный номер 2017-10/65

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История театра кукол
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История театра кукол» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Контрольная работа Зачет
	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	
	Всего: 62 час.	2	80	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение.

Кукла в системе культуры. Общая характеристика видов восточного и европейского театра кукол. Истоки театра кукол и концепции его происхождения. Общая характеристика основных этапов развития.

Источники по изучению истории театра кукол. Особенности и разнообразие терминологии, принятой к употреблению в среде кукольников, в специальной литературе. Театральная кукла как образ и технологическая система.

Раздел 1. Театр теней

Тема 1.1. Восточный театр теней.

Второстепенная роль слова в искусстве Востока. Репертуар, жанры и формы теневого театра. Яванский театр ваянг-кулит. Китайские теневые фигуры.

Тема 1.2. Главный персонаж традиционного театра теней.

Карагёз - герой кукольных теневых представлений в Турции. Карагезис в Греции. Каракус в Тунисе. Религиозное происхождение театра Карагез. Пьесы турецкого театра кукол с участием Карагёза и Ходжавайта.

Тема 1.3. Европейский театр теней.

Теневые представления в Европе. Театр Доминика Серафэна и «Ша нуар» Анри Ривьера.

Раздел 2. Театр автоматов

Тема 2.1. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности.

Участие механизированных фигур в языческих праздниках, фаллических шествиях, религиозных процессиях.

Механический театр Герона.

Древние андрониды.

Тема 2.2. Механический театр и театр автоматов XVIII-XIX.

Автоматические фигуры XVIII в.

Механические кабинеты.

Раздел 3. Кукла в системе литургического действия

Тема 3.1. Кукла в христианском обряде.

Типы представлений. Свидетельства первых христианских богословов (Тертуллиана, Синезия, Климента Александрийского и др.) об игре кукол.

Проникновение кукол в христианские церковные обряды. Гравюры в кодексе монахини Херрады Ландсбергской - XII в.

Крипт-фигуры в церквях. Рождение представлений вертепа.

Тема 3.2. Разновидности устройства вертепного театра.

Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка». Украинский «вертеп» и белорусская «бетлейка». Отличие вертепа и бетлейки от польской шопки по внешнему виду и репертуару. Сцена вертепного театра как модель мира.

Тема 3.3. Структура и сюжеты вертепного представления.

Духовная и светская часть. Персонажи верхнего и нижнего этажей вертепа. Постепенное дополнение светской части злободневными интермедиями. Главные герои в светской части (Запорожец, Матей).

Тема 3.4. Вертепная кукла.

Облик традиционной вертепной куклы. Уход от канона в XIX веке. Использование вертепщиками кукол иных технологических систем.

Раздел 4. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами

Тема 4.1. Главный герой уличной комедии.

Центральные персонажи европейской уличной комедии: Пульчинелло, Полишинель, Панч. Особенности облика и характера. Версии о национальном происхождении каждого. Связь главных кукольных героев с шутовскими персонами.

Традиционный персонаж французского театра Полишинель; комедия и новый герой Лорана Мурге Гиньоль.

Гансвурст – национальный немецкий шут и герой немецких интермедий в английских пьесах; главный персонаж немецкой кукольной комедии.

Русский Петрушка. Легенда и история.

Виды восточного перчаточного театра. Китайские петрушки. Видушака – индийский Петрушка

Тема 4.2. Сюжеты уличной комедии.

Специфика итальянских народных кукольных представлений.

Народная французская комедия с Полишинелем. Пьесы гиньольевского репертуара.

Английская комедия «Панч и Джуди». Различные варианты комедии. Иные представления с Панчем, включающие библейские и исторические сюжеты.

Основные особенности русской петрушечной комедии, ее форма, стилистика.

Тема 4.3. Устройство театра и особенности представления.

Конструкция уличного театра – виды ширм. Музыкальное сопровождение. Ритм традиционного спектакля.

Раздел 5. Театр марионеток

Тема 5.1. Устройство театра.

Внешний вид кукол, их механика, этимология названий. Многообразие традиционных видов кукол, управляемых сверху. Устройство сцены. Тенденция к натуралистическому копированию театра живого актера.

Тема 5.2. Репертуар театра марионеток.

Библейские и религиозные сюжеты.

Пьесы, писавшиеся специально для театра марионеток. Комические оперы Лессажа, оперетты Гайдна и др.

Классика театра марионеток – Дон Жуан и Фауст. Происхождение кукольной комедии о Дон Жуане. Легенды средних веков. Первые драматургические обработки средневековых легенд. Варианты кукольной комедии о Дон-Жуане.

Возникновение кукольной пьесы о докторе Фаусте. Народные легенды. «Повесть о докторе Фаусте...» гамбургского книгопечатника Иоганна Шписа. Трагедия Х.Марло на сцене немецкого театра в середине XVII века в исполнении английских актеров с немецкими интермедиями, феерией к национальным шутам Гансвурстом. Главный герой кукольной комедии о докторе Фаусте - Гансвурст.

Близость репертуара театра кукол к репертуару живых актеров.

Оперные сюжеты.

Ориентальные мотивы в репертуаре.

Тема 5.3. Тип представления.

Большой великолепный спектакль.

Балет в театре марионеток.

Театр метаморфоз.

Концертная форма спектакля, преобладающая в конце XIX в.

Спектакли сицилийских марионеток.

Раздел 6. Оптико-механические представления

Тема 6.1. Оптические игрушки.

Волшебный фонарь. Технология «Туманных картин».

Тема 6.2. Оптико-механические представления в Европе XIX века.

«Theatrum Mundi» как тип зрелища.

Косморамы. Панорамы. Раек. Кинетозография.

Фантазмагория.

Раздел 7. ТЕАТР КУКОЛ XX ВЕКА

Тема 7.1. Театр кукол начала века.

Римский театр «Пикколо де Подрекка» и традиции XIX века.

Кукла у символистов.

Эдвард Гордон Крэг и театр кукол. «Маска». «Марионетка». Драматургия

Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства».

Тема 7.2. Театр кукол 20-х годов.

В России.

Создание двух видов театра – агитационных и детских.

Агитационные театры кукол и использование ими традиций петрушечной комедии. Наиболее известные агитационные театры начала гражданской войны и времен нэпа. Создание обобщенных масок – кулака, кооператора и др. «Красный Петрушка» - нежизнеспособность героя и начало уничтожения традиции.

Детские театры 20-х годов. Петроградский театр марионеток под руководством Л.Я. Шапориной-Яковлевой.

Московский театр кукол художников Н. и И. Ефимовых.

Судьба сказки на сцене детского театра. Запрет на постановку. Распространение схематичных социологических пьес. Борьба с вульгарно-социологическим подходом к сказке. Возвращение сказки на сцену театров кукол в середине 30-х годов.

Театр под руководством Евг. Деммени. Стилизованные подражания старинному французскому театру «Гиньоль» и русскому петрушечному театру. Создание современного репертуара. Спектакли для взрослых.

Начало работы Образцова как актера, его выступления на эстраде с куклами.

В Европе.

Создание в конце 20-х годов Союза британских миниатюрных театров, переросшего в 30-е годы в Британский союз кукольных театров во главе с президентом Г.Крэггом.

Мюнхенский «Театр папы Шмидта».

Австрийский «Театр фигур» художника Тешнера. Первое применение в европейском театре тростевых кукол.

Тема 7.3. Театр кукол 30-х годов.

В России.

Объединение в 1930 г. театра Евг. Деммени с Первым Петроградским театром марионеток.

Колхозно-совхозные театры под руководством Евг. Деммени.

Деятельность С. Образцова в театре кукол. Создание ГЦТК, программа театра. Романтические спектакли для взрослых. Теоретические работы Образцова в конце 30-х годов.

Большой театр кукол. Основание в 1931 году. Главный режиссер театра с 1932 г. С.Н.Шапиро. Репертуар агитационного, публицистического характера и поиски полноценных в литературном отношении произведений. Интерес театра к внешней, изобразительной стороне спектакля.

В Европе.

Английский театр «Куклы Хогарта». Первые телевизионные спектакли и их герой Ослик Маффин

Тема 7.4. Театр кукол 40-50-х годов.

В России.

Репертуар в годы Великой Отечественной войны. Организации военно-театральных групп для обслуживания действующей армии. Сатирические миниатюры фронтовых групп театра.

Послевоенный спектакль для взрослых - «Необыкновенный концерт».

Конец 40-х начало 50-х годов - период натурализма в театрах страны.

Стремление театра преодолеть натуралистические тенденции. «Божественная комедия» И.Штока.

В Европе.

Первое исполнение на сцене английского театра «Марионетки Ланчестера» последней пьесы Б.Шоу «Шекс против Шо» (1949г.), написанной для марионеток.

Эстрадный актер английского театра кукол Джон Райт.

Первый фестиваль кукольников в Бухаресте.

Тема 7.5. Театр кукол 60-70-х годов.

В России.

М.М.Королев - главный режиссер Ленинградского Большого театра кукол. Спектакли для взрослых: сатирические обозрения, инсценировки по романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», трагикомический памфлет К.Чапека «В золотом раю». Работа М.Королева с актерами. В.Б.Сударушкин.

В Европе и Америке.

Немецкий «Паганини марионеток» Альбрехт Розер. Французские кукольники Ф.Жанти, Ив Жоли.

«Маппет-шоу» Джима Хенсона, театральная компания «Хлеб и кукла» Питера Шумана в Америке.

Тема 7.6. Феномен «Уральской зоны» в России.

Предпосылки. Актер в пространстве спектакля. Диапазон сценографических решений. Режиссура и проза. «Некукольная» драматургия. Театры, режиссеры, спектакли. «Белый пароход» В. Штейна в Уфе. Спектакли В. Шраймана в Магнитогорске. Спектакли В. Вольховского в Челябинске и др.

Тема 7.7. Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов.

Социально-экономическая «перестройка» в России и театр кукол. Новые тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров - уход в «малые формы».

Регулярные фестивали театра кукол.

Театр Резо Габриадзе

Тема 7.8. Современный театр кукол.

Виды и формы кукольных представлений. Драматургия для театра кукол. Современные режиссеры и сценографы театра кукол. Осмысление и возрождение старинных традиций.

Актуальные проблемы современного театра кукол.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Введение	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 1	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					

Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 7	32	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.8	4	-	-		-	-	-					
Всего	62	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные темы для контрольной работы:

1. Куклы в системе культуры
2. Семантика театра кукол
3. Монографии об истории театра кукол. Истина и заблуждения

4. Истоки театра кукол и его основных жанров
5. Истоки театральной куклы
6. Жанр спектакля и технологическая система
7. Роль художника в современном театре кукол
8. Ритм в традиционном театре кукол
9. Актер и его функции в спектакле традиционного и современного театра кукол
10. Репертуар и его зависимость от технологической системы

Вопросы к зачету:

1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действия.
5. Рождественский театр в Европе: названия и тип зрелища. Итальянские «презепио». Французские «креше». Польская «шопка».
6. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
7. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
8. Теневые представления в Европе.
9. Механический театр и театр автоматов.
10. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
11. Итальянский Пульчинелло. Герой и комедия.
12. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
13. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
14. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
15. Театр Петрушки в XX веке.
16. Театр марионеток - устройство. Тип представления.
17. Театр марионеток. Репертуар
18. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».
19. Театр марионеток XIX века.
20. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».
21. Из истории кукольной лексики. Этимология основные понятия. «Незнакомые» слова; «фантоши», «пупацци», «тантамарески» и др.
22. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.
23. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.
24. Сергей Владимирович Образцов.
25. ГАЦТК.
26. Театр кукол 20-х годов.
27. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
28. Фестиваль в Бухаресте (1958 г) и театр кукол 60-х г.
29. Феномен «Уральской зоны» в России
30. Проблемы современного театра кукол.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Брагинская, Н.В. Театр изображений (о неклассических зрелищных формах в античности) // Театральное пространство: Материалы научной конференции. — М., 1979.

2. Булак, Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т.ХVI. — Л., 1976.
3. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.
4. Деммени, Е. Призвание — кукольник. — Л., 1986.
5. Деммени, Е. Страницы из жизни. — Л., 1949.
6. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. — Л., 1977.
7. Клейст, Г. О театре марионеток // Клейст Г. Избранное. — М., 1977.
8. Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978.
9. Лотман, Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. — Таллинн, 1992.
10. Мейерхольд, В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1. 1891—1917. — М.: Искусство, 1968.
11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX века. — Л., 1984.
12. Образцов, С.В. Актер с куклой. — М.—Л., 1938.
13. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
14. Образцов, С.В. Режиссер условного театра. — М., 1941.
15. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
16. Слонимская, Ю.Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
17. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. — М., 1983.
18. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918—1932. — М., 1963.
19. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
20. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
21. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. В кукольном театре: Сб. статей. — М., 1972.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I - III. — Л., 1979, 1985, 1987.
3. Голдовский, Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). — М., 1994.
4. Йорик. История марионетки. — М., 1990.
5. Карская, Т. Французский ярмарочный театр. — Л., 1946
6. Коренберг, Е. Виды представлений театра кукол: Краткий обзор истории театра кукол. — М., 1977.
7. Коренберг, Е. Истоки театра кукол и его основных жанров // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
8. Кужель, Ю.Л. Театр Дзерури: История развития и драматургия. — М., 1993.
9. Куклы мира. — М.: Аванта, 2005.
10. Кукольники в Петербурге. — СПб, 1995.
11. Кулиш, А.П. Истоки театральной куклы // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
12. Кулиш, А.П. Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии) // В профессиональной школе кукольника. Вып. III. — Л., 1987.
13. Некрылова, А.Ф. Из истории формирования русской народной кукольной комедии «Петрушка» // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.

14. Некрылова, А.Ф. От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр // Петербургский театральный журнал. — 1993.
15. Некрылова, А.Ф. Традиционная архитектура народной кукольной уличной комедии // Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол (Москва, 6—9 декабря 1983 г.). — М., 1984.
16. Перетц, В. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. — СПб, 1895.
17. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки или апология механицизма. — СПб, 1998.
18. Стендаль. Рим. Неаполь и Флоренция // Стендаль. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. — М., 1959.
19. Театр кукол зарубежных стран. — Л.—М., 1959.
20. Федотов, А. Из истории кукольного театра. — М., 1937.
21. Фрейденберг, О.М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. — М., 1988.
22. Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
23. Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
24. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1980.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Демонстрация видеороликов, фрагментов спектаклей в соответствии с изучаемой темой.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра сценической речи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Кириллова Евгения Ивановна, канд. искусствоведения, профессор
Латышева Наталья Александровна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Алферова Любовь Дмитриевна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-7/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Сценическая речь в театре кукол
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стиливой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сценическая речь в театре кукол» опирается на материал дисциплины «Сценическая речь».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов. Инд.: 0,75 x 15 нед. = 11,25 часа.	2	70,75	4 / 144	Экзамен
	Всего: 60 час. Инд.: 11,25 час. ВСЕГО: 71,25 час.	2	70,75	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Дыхание и голос

Тема 1.1. Характеристика индивидуальных особенностей голосоречевого аппарата студента. Определение вида упражнений для дальнейшей работы над формированием правильного дыхания и звучания.

Тема 1.2. Работа над устойчивым центральным звучанием.

Тема 1.3. Дальнейшее развитие дыхания и голоса в покое и в движении. Воспитание полетного звучания в условиях работы за ширмой. Воспитание смешанного резонаторного звучания. Дальнейшее развитие звуко-высотного и динамического диапазона.

Раздел 2. Дикция и орфоэпия

Тема 2.1. Продолжение работы над индивидуальными недостатками, составление плана индивидуальной тренировки на слоговых сочетаниях и текстах, насыщенных необходимыми для тренировки звуками.

Тема 2.2. Дальнейшее изучение норм литературного произношения, динамика норм произношения.

Тема 2.3. Работа с куклой. Умение подчинить характер собственной артикуляции форме и особенностям раскрытия рта маски.

Раздел 3. Звучание за ширмой

Тема 3.1. Озвучивание масок. Освоение киноленты видений как творческой основы процесса общения. Диалог масок — умение вести несложный диалог через маску.

Раздел 4. Логика речи

Тема 4.1. Продолжение работы над логикой речи. Речевые такты. Логические ударения, их зависимость от контекста и ситуации общения. Интонационные рисунки знаков препинания (точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки). Осознанное воплощение их в речи.

Раздел 5. Работа над литературным материалом

Тема 5.1. Освоение перспективы речи. Музыкальность, поэтичность, интонационное богатство русской речи.

Тема 5.2. Дальнейшая работа над голосом, дикцией, орфоэпией и логикой в шуточных стихах, былинах и небольших прозаических текстах и диалогах. Освоение элементов словесного действия на материале народной сказки. Создание голосоречевых характеристик куклы-образа. Звучание по второму и третьему плану пространства ширмы.

Раздел 6. Основы стихосложения

Тема 6.1. Понятие об основных системах стихосложения. Практическое освоение перспективы стихотворной речи. Воспитание чувства поэтического ритма. «Зашагивание», единство ритма и смысла стиха.

Раздел 7. Подтекст

Тема 7.1. Свободное владение голосом и дыханием в большом прозаическом и стихотворном речевом периоде. Нахождение речевой характеристики, соответствующей скульптурным особенностям куклы.

Тема 7.2. Привлечение внимания студентов к разнообразию эмоциональных состояний партнёра и собственной внутренней жизни персонажа.

Смена темпо-ритма в речи.

Задачи последнего года обучения: продолжение работы по исправлению индивидуальных дикционных недостатков, освоению основных орфоэпических норм сценической речи, речевая работа с маской.

Продолжение работы по устранению говоров и исправлению индивидуальных дикционных недостатков; дальнейшее расширение динамического и звуковысотного диапазона голоса; тренировка скорости речи, работа над стихотворным текстом; воспитание свободного звучания в активном физическом движении, тренировка с «утяжелителями» руки (тяжёлыми мячиками, гантелями и пр.); слияние голоса актёра с маской куклы, работа с несколькими куклами.

Продолжаются ежедневные голосоречевые тренировки, подбор стихотворных примеров к учебным темам из русской классической поэзии, подбор диалогов для работы с куклами, работа над литературным материалом. Работа над диалогом из пьес для кукольного театра.

Основные задачи четвертого года обучения: построение сложных индивидуальных, парных и групповых упражнений на развитие силы и скорости звучания, с использованием литературного материала, требующего активной и объёмной, ассоциативной работы воображения с использованием усиленной динамики тела. Перенесение этих навыков в работу с куклой. Овладение «опорным» тихим звучанием.

Усложнение словесного действия. Закрепление навыков общения со слушателем.

Озвучивание кукол различных систем и габаритов. Работа над диалогом человека с куклой.

Практические занятия составляют упражнения на силу, скорость и «опорное» тихое звучание. Работа над прозаическим рассказом — классическим или современным, а также стихотворным или драматургическим произведением. Работа над диалогом человека-актера с персонажем-куклой. Умение провести тренинг с группой по комплексу звук – дикция – орфоэпия.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	6	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	2	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	6	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	2	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 3	-	12	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 3.1	-	12	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 4	-	12	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.1	-	12	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 5	-	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 5.1	-	5	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 5.2	-	5	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 6	-	8	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 6.1	-	8	2		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 7	-	6	2,25	12,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 7.1	-	3	1		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 7.2	-	3	1, 25		-	-	-		-	-	-	-	-
Всего	-	60	11,25	70,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-	
ВСЕГО	144				-				-				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студента – продолжение индивидуальной тренировки техники речи, чтение классической литературы по списку преподавателя, современной поэзии и прозы в периодической литературе, подбор литературного материала для работы с педагогом.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На экзамен в конце 7-го семестра выносятся: рассказ или законченный отрывок прозаического, поэтического или драматургического текста и диалог человека-актера с персонажем-куклой.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. — М., 1984.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. — Л., 1977, 1985, 1986 и др. гг.
3. Иртлач, С. Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи: Учеб. пособие. — Л., 1990.
4. Кириллова, Е. И., Латышева, Н. А. Сценическая речь в театре кукол. — СПб, 2009.
5. Муравьев, Б.Л. От дыхания к голосу. — Л., 1982.
6. Смирнова, М.В. Что нужно знать о стихах: Учеб. пособие. — СПб, 2006.
7. Станиславский, К.С. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1954. Т. 2, 3.

Дополнительная литература:

1. Деммени, Е. С. Призвание – кукольник: Сб. / Сост. Н.В. Охочинский. — Л., 1986.
2. Королев, М. М. Искусство театра кукол. — Л., 1973.
3. Линклэйтер, Кристин. Освобождение голоса. М., 1993.
4. Образцов, С. В. Актер с куклой. — М.; Л., 1938.
5. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1960.
6. Сперанский, Е.В. Актер театра кукол. — М., 1965.
7. Смирнова, Н. И. Искусство играющих кукол. — М, 1983.
8. Чехов, М. А. Об искусстве актера: В 2 т. — М., 1986. Т. 2.
9. Шрайман, В.Л. Профессия – актёр. — Магнитогорск, 1997.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club801602/> (дата обращения: 02.09.2016).
6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 02.09.2016).

7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата обращения: 02.09.2016).

8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика театра кукол, длительное время ориентировавшегося на детские спектакли и малые формы – умение создавать яркий сценический образ. Преподаватель сценической речи в формировании актера опирается на фольклорную культуру, детскую литературу, на традиции национального и советского кукольного театра. Студентам рекомендуется знакомство по литературным источникам с истоками кукольного театра, кроме того, ознакомиться с развитием современного кукольного театра.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъёмки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Фонопособие «Исправление говоров и недостатков дикций» для освоения русского нормативного произношения.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических и индивидуальных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.
5. Инвентарь, используемый при занятиях сценической речью – мячи, гимнастические коврики, гимнастические палки, скакалки и др.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТАНЕЦ В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Одынец Элеонора Антоновна, доцент

Рецензент:
Добросердова Елена Андреевна, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/26

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Танец в театре кукол
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Танец в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Танец», «Основы сценического движения».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство в театре кукол».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	2	46	3 / 108	Экзамен
	Всего: 60 часов.	2	46	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы народно-характерного танца

Тема 1.1. Возникновение народного танца. Связь народного танца с музыкой, словом, песней. Влияние костюма на народный танец.

Тема 1.2. Экзерсис народно-характерного танца у палки, на середине зала.

Тема 1.3. Port de bras в народно-характерном танце.

Тема 1.4. Элементы русского танца. Дробные движения. Присядки.

Тема 1.5. Элементы венгерского, итальянского, испанского, цыганского танцев.

Тема 1.6. Перенос танцевальных навыков на куклу (тростевую, перчаточную, марионетку, планшетную и т.д.).

Тема 1.7. Танцевальные этюды на основе пройденного материала в живом плане, с куклой.

Раздел 2. Танцы XX века

Тема 2.1. Экзерсис у палки или на середине зала в стиле танца модерн, джаз-танца

Тема 2.2. Основные элементы бытовых бальных танцев XX века – медленный вальс, чарльстон, танго, рок-н-ролл, буги-вуги, латино-американские танцы.

Тема 2.3. Танцевальные этюды на основе изученных элементов танцев XX века – по выбору педагога.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	35	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 1.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	5	-		-	-	-					
Раздел 2	-	25	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Всего	-	60	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-		-		-
ВСЕГО		108										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к экзамену:

1. Знание пройденного танцевального материала.
2. Владение сложной танцевальной техникой.
3. Точность стилизованного поведения.
4. Музыкальность танцевальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература.

1. Александрова, Н.А., Голубева, В.А. Танец модерн. — СПб: Лань, 2011.
2. Зацепина, К., Климов, А., Рихтер, К., Толстая, Н., Фарманянц, Е. Народно-сценический танец. — М.: Искусство, 1976.
3. Климов, А. Основы русского народного танца. — М.: Московский государственный институт культуры, 1994.
4. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А.И. Основы характерного танца. — СПб: Лань, 2006.
5. Пуиг Кларамунт Альфонсо. Искусство танца фламенко. — М.: Искусство, 1984.

Дополнительная литература:

1. Васильева, Е. Танец. — М., 1968.
2. Modern dance. Technique and teaching. — New-York, 1980.
3. Мур, А. Бальные танцы. — М.: Аст. Астрель, 2004.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт общества исследователей исторического танца (SDHS: Society of Dance History Scholars). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sdhs.org/> (дата обращения: 13.09.2016).
2. Американский Национальный союз некоммерческих организаций, имеющих значительные коллекции материалов, посвященных истории танца. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.danceheritage.org/> (дата обращения 13.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Одним из стимулов овладения предметом является актерское существование в танце.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАРИОНЕТКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Стависский Александр Янович, доцент

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/04

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Марионетка
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Марионетка» использует и координирует профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Дисциплина «Марионетка» опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции. Существенную роль в освоении

дисциплины «Марионетка» играет производственная практика, на которой студенты отработывают приобретаемые профессиональные навыки в учебных спектаклях.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	2	40	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Знакомство с марионеткой

Тема 1.1. Место в истории театра кукол. Конструкция и основные разновидности.

Тема 1.2. Подготовка куклы к работе: «подвязка», постановки рук и особенность психофизической взаимосвязи при управлении.

Раздел 2. Освоение пластических возможностей марионетки

Тема 2.1. Освоение базовых элементов.

Тема 2.2. Работа с реквизитом и особенности подвязки.

Тема 2.3. Особенности подвязки при работе с характерностью.

Тема 2.4. Особенности управления при работе над ритмизацией пластического рисунка.

Тема 2.5. Работа над этюдами.

Весь процесс освоения куклы-марионетки строится по принципу изучения других кукол: от упражнении с тренировочной куклой к работе над этюдами.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	7	-		-	-	-					
Раздел 2	-	20	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	30	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		72				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.

В объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Формой контроля по дисциплине является: зачет, проводимый в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которого студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие степень освоение им дисциплины в рамках задач и программных требований соответствующего семестра:

На зачет в 6 семестре выносятся:

- групповой и индивидуальный тренинг с марионеткой, который демонстрирует уровень освоения базовых элементов техники вождения;
- этюды с марионеткой, которые демонстрируют уровень овладения спецификой вождения куклой на нитях в предлагаемых обстоятельствах этюда.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Андрианова, Т.П. Тренинг актёра в театре кукол. — Л., 1983.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
3. Голдовский, Б.П. Летопись театра кукол в России 15-17 веков. — М., 1994.
4. Деммени, Е.С. Призвание - кукольник. — Л., 1986.
5. Йорик, К. История марионеток. — М., 1990.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол. — Л., 1973.
7. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века: События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
8. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
9. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М., 1983.
10. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
12. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
13. Что же такое театр кукол? (сборники статей). — М., 1980, 1990.

Дополнительная литература:

1. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. — Л., 1973.
2. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984.
3. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981.
4. Смирнова, Н.И. Десять очерков о театре «ЦЭНДЭРИКЭ». — М., 1979.
5. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. — М., 1963.
7. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М., 1982.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Марионетка» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; учитывать изменения в развитии театральных технологий под воздействием появления новых современных материалов в процессе изготовления театральной куклы и создания спектакля; соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФОЛЬКЛОР»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/06

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Фольклор
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Фольклор» логически и содержательно-методически опирается на материал дисциплин: «История русской литературы», «История русского театра», «История театра кукол», «Философия», «История», «Мифология», «Введение в специальность». В то же время дисциплина «Фольклор» способствует углублению знаний по отдельным разделам выше названных дисциплин.

Дисциплина «Фольклор» является теоретической базой для определённых тематических разделов дисциплин: «Актерское мастерство», «Танец», «Основы сценического движения», «Сценическая речь», «Сценическая речь в театре кукол», «Вокальный ансамбль», «Сольное пение».

Освоение дисциплины «Фольклор» прививает навыки анализа фольклорных произведений, способствует грамотному использованию фольклорного наследия в современном театре (сценическое воплощение фольклорных образов; фольклорной поэтики, стилистики и символики; особенности детского восприятия фольклорных произведений и пр.).

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа	2	2	1 / 36	
	Всего: 64 час.	2	6	2 / 72	Зачет

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фольклор в контексте традиционной культуры

Тема 1.1. Основные понятия и термины, определяющие феномен «фольклор». Содержание понятия «фольклор» (вербальный, музыкальный, фольклорный театр и др.). Фольклор и этнография: духовная и материальная сферы традиционной культуры. Специфика фольклора. Устность, коллективность, формульность.

Тема 1.2. Место фольклора в традиционной и современной культуре. Влияние на фольклор и отражение в нем хозяйственного и бытового уклада, ритуально-обрядовых практик. Фольклорное представление о мире, месте и роли человека в социо-природном континууме. Фольклор и профессиональная культура Нового времени (литература, творчество композиторов, художников, хореографов и пр.). Главные собрания фольклорных материалов. Наиболее известные собиратели и исследователи фольклора: А.Н.Афанасьев, В.И.Даль, П.В.Шейн, В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н.Путилов и др.

Тема 1.3. Основные категории фольклорной культуры. Осмысление времени, пространства, слова (речи), цвета. Основополагающие бинарные соотношения: жизнь – смерть, мужской – женский; свой – чужой, человек – общество (государство) и др.

Раздел 2. Жанровый состав восточнославянского фольклора. Специфика основных жанров и жанровых образований

Тема 2.1. Классический фольклор. Понятие жанра как ведущей художественной категории классического фольклора. Обрядовый фольклор: календарный (святочный, жатвенный, купальский и др.), фольклор семейных обрядов (свадебный, похоронно-поминальный, родильный). Сказки: волшебные, бытовые, кумулятивные. Исторические корни волшебных сказок. Структура и поэтический язык сказочных жанров. Персонажный мир русской сказки. Исполнительские манеры сказочников. Народная проза: предания, легенды, былички, мемораты. Особенности функционирования и исполнения. Народный эпос. Былины сказочные и героические. Главные герои русского былинного эпоса. Былина и историческая действительность.

Лирика. Песенные жанры русского фольклора: лирические песни, баллады, частушки, романсы. Литературные поэтические произведения, вошедшие в область фольклора.

Малые жанры фольклора: пословицы, загадки, заговоры.

Тема 2.2. Детский и материнский фольклор. Отношение к детям в традиционном обществе. Понятие «этнография детства». Колыбельные песни, «пестушки», потешки, считалки, заклички, детский юмористический фольклор, «страшилки». Школьный фольклор.

Тема 2.3. Современный фольклор. Судьба классического фольклора в наши дни. Книжная культура и устная традиция. Анекдот. Городской романс. Профессиональный фольклор (студенческий, «медицинский», театральный, фольклор физиков, летчиков, фольклористов и т.д.).

Раздел 3. Театральные, театрализованные и зрелищно-игровые формы традиционной культуры

Тема 3.1. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Культура хоровода. Раженые (сценки и типы). Проблема скоморохов. Ярмарочный, площадной фольклор: раек, кукольники, торговые прибаутки, балконные зазывалы.

Тема 3.2. Фольклорный театр. Народная драма – «Царь Максимилиан», «Лодка». Сатирические и юмористические сценки демократического театра.

Художественный язык представлений народного театра.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	8	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	36	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	28	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.3	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 3	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 3.1	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 3.2	8	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Всего	64	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-	
ВСЕГО		72											

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.

В объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Вопросы к зачету:

1. Определение и содержание понятия «фольклор», связь его с этнографией.
2. Место фольклора в современном культурном пространстве.
3. Жанровый состав русского классического фольклора. Принципы классификации.
4. Сказка как фольклорный жанр: типы сказок.
5. Структура волшебной сказки, художественный язык волшебной сказки.
6. Сказочные образы.

7. Легенды и предания. Топонимические предания как одно из проявлений феномена «народной этимологии».
8. Русский былинный эпос. Герои сказочного и героического эпоса.
9. Духовные стихи и баллады.
10. Жанры песенной лирики. Поэтический язык протяжных лирических песен.
11. Обрядовый фольклор: Календарный фольклор.
12. Жанры Святочного цикла: подблюдные песни, колядки, христославления.
13. Обрядовый фольклор: Традиционная свадьба. Жанровый состав свадебного фольклора.
14. Малые жанры фольклора. Роль загадок, пословиц, заговоров, примет в традиционной культуре и современном быту.
15. Детский фольклор.
16. Фольклор для детей.
17. Пространственно-временные ориентиры в традиционной славянской культуре.
18. Категория слова в традиционной культуре. Речь – язык – слово.
19. Категория цвета. Своеобразие цвето-обозначений в языке и вербальном фольклоре.
20. Низшая демонология. Представления человека традиционной культуры, особенности повествований о «нечистой силе».
21. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Фольклор ярмарок и народных гуляний.
22. Репертуар классического фольклорного театра.
23. Современный городской фольклор.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М.: Искусство, 1971. — 544 с.
2. Виноградов, Г.С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. — СПб: 1999. — 550 с.
3. Гусев, В.Е. Русский фольклорный театр XVIII – начала XX вв. — Л.: ЛГИТМиК, 1980. — 94 с.
4. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору: учебное пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2004. — 336 с.
5. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1982. — 272 с.
6. Пропп, В.Я. Русская сказка. — Л., 1984.
7. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976. — 325 с.
8. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах. — СПб: Азбука, 2005.
9. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. — Минск: Наука, 1993. — 478 с.
10. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. — М.: Наука, 1988.

Дополнительная литература:

1. Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб: Наука, 1993. — 240 с.
2. Байбурин, А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л.: Наука, 1990.
3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
4. Громько, М.М. Мир русской деревни. — М.: Мол. Гвардия, 1991. — 448 с.

6. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. — 350 с.
7. Гусев, В.Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. — 87 с.
8. Еремина, В.И. Поэтический строй русской народной лирики. — Л.: Наука, 1979. — 184 с.
9. Ивлева, Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. — СПб, 1994.
10. Колпакова, Н.П. Песни и люди: О русской народной песне. — Л., 1977.
11. Лойтер, С.М. Русский детский фольклор и детская мифология. — Петрозаводск, 2001.
12. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. — Л.: Искусство, 1988. — 215 с.
13. Некрылова, А.Ф. Русский традиционный календарь. — СПб: Азбука, 2007.
14. Новиков, Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. — Л., 1974.
16. Пашина, О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. — М.: ГИИ, 1998. — 292 с.
18. Померанцева, Э.В. Русская устная проза. — М., 1985.
19. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. (Любое издание).
20. Савушкина, Н.И. Русская народная драма. — М., 1986.
21. Соколова, В.К. Русские исторические предания. — М., 1970.
22. Федотов, Г.П. Стихи духовные. — М., 1991.
23. Чистов, К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). — СПб: ДБ, 2003. — 539 с.
24. Юдин, Ю.И. Русская народная бытовая сказка. — М., 1998.
25. Юдин, Ю.И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). — М.: Лабиринт, 2006. — 336 с.

Список сборников фольклорных материалов:

1. Афанасьев, А.Н. Русские народные сказки. — М., Наука, 1986.
2. Путилов, Б.Н. Былины. — СПб, 1999. — 528 с.
3. Майков, Л.Н. Великорусские заклинания. — СПб, 1994. — 215 с.
4. Митрофанова, В.В. Загадки. — Л.: Наука, 1968. — 255 с.
5. Азбелева, С.Н. Народная проза. — М.: Советская Россия, 1992. — 608 с.
6. Балашов, Д.М. Народные баллады. — М.— Л., Советский писатель, 1963. — 447 с.
7. Некрылова, А.Ф., Савушкина, Н.И. Народный театр / Библиотека русского фольклора. Т.10. — М.: Сов. Россия., 1991. — 541 с.
8. Некрылова, А.Ф. Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Ветлужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры. — СПб, 1998. — 311 с.
9. Земцовский, И.И. Поэзия крестьянских праздников. — Л.: Советский писатель, 1970. — 636 с.
10. Власова, М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. — СПб: Азбука, 2002. — 672 с.
11. Адоньева, С.Б., Герасимова, Н.С. Современная баллада и жестокий романс. — СПб, 1996. — 416 с.
12. Селиванов, Ф.М. Стихи духовные. — М.: Сов. Россия, 1991. — 333 с.
13. Селиванов, Ф.М. Частушки. — М.: Современник, 1987. — 494 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Фольклор» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Важным условием для полного освоения материала является его использование в различных учебных заданиях по практическим дисциплинам специализации: «Актерское мастерство», «Танец», «Основы сценического движения», «Сценическая речь», «Сценическая речь в театре кукол», «Вокальный ансамбль», «Сольное пение».

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Актерское мастерство в театре кукол
Трудоемкость дисциплины	11 зачетных единиц / 396 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным,

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловодства нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актерское мастерство в театре кукол» использует и координирует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Дисциплина «Актерское мастерство в театре кукол» опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «История», «Мифология», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции. Существенную роль в освоении дисциплины «Актерское мастерство в театре кукол» играет производственная практика, на которой студенты отрабатывают приобретаемые профессиональные навыки в учебных спектаклях.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	6 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов.	-	12	2 / 72	-
	7 семестр: 8 x 15 нед. = 120 часов.	-	6	3,5 / 126	-
	8 семестр: 8 x 16 нед. = 128 часов.	2	32	4,5 / 162	Экзамен
	Всего: 340 час.	2	54	11 / 396	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Специфика основы психотехники актёра-кукольника

Тема 1.1. Работа над образами в отрывках и этюдах.

Кукла - художественный инструмент актёра-кукольника. Разведка пластических возможностей куклы - начальный этап этюдного периода работы над образом. Поиск и построение пластической партитуры персонажа как последовательное раскрытие

художественных и конструктивных возможностей, заложенных в куклу с целью создания наибольшей выразительности сценического образа.

Тема 1.2. Перспектива актёра и персонажа в этюде (отрывке).

Развитие образа от начала к финалу этюда (отрывка). Самостоятельный анализ и корректировка. Зритель - третий компонент театра.

Тема 1.3. «Туалет актёра».

Выработка потребности в проведении самостоятельного тренажа-настройки. Творческие встречи со зрителями как средство гражданского воспитания будущих актёров.

Раздел 2. Планшетная кукла

Тема 1.1. Особенности планшетной тренировочной куклы.

Конструктивные особенности: кусок ткани на "перекладине - плечиках" и безликая голова-шарик, настольные, в рост человека и более, шарнирные и т.д.

Тема 1.2. Тренинг с тренировочной планшетной куклой.

Раздел 3. Планшетная образная кукла.

Тема 3.1. Тренинг с образной планшетной куклой.

Весь процесс овладения планшетной куклой аналогичен другим системам: от упражнения к этюдам.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	150	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	50	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	50	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	50	-		-	-	-					
Раздел 2	-	120	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	50	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	70	-		-	-	-					
Раздел 3	-	70	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	70	-		-	-	-					
Всего	-	340	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-
ВСЕГО		396										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

В связи с практическим характером курса «Актерское мастерство в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Аттестация проводится по результатам подготовки и исполнения ролей в этюдах, отрывках, учебных спектаклях и номерах в концертных программах.

Формой контроля по дисциплине является экзамен, проводимый в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которого студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие освоение им курса в соответствии с задачами и программными требованиями.

На экзамен в 8 семестре выносятся дипломные спектакли, которые демонстрируют навыки в проведении самостоятельного тренажа-настройки: разработки небольшого индивидуального тренировочного комплекса на основе освоенных упражнений; навыки самостоятельного анализа и корректировки роли; способность в работе с тренировочной планшетной куклой к её трансформации для создания нового сценического образа; навыки владения образной планшетной куклой от разведки маски до создания художественного сценического образа.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Андрианова, Т.П. Тренинг актёра в театре кукол. — Л., 1983.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — Л.: ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987, 2010.
3. Голдовский, Б.П. Летопись театра кукол в России 15-17 веков. — М., 1994.
4. Деммени, Е.С. Призвание - кукольник. — Л., 1986.
5. Йорик, К. История марионеток. М.: Библиотека чудес, 1990.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол. — Л., 1973.
7. Кристи, Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. — М., 1968.
8. Кужель, Ю.А. Театр Дзерури. — М., 1993.
9. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века: События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
10. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
11. Пластика рук – основа актёрского искусства кукольника. — СПб: СПбГАТИ, 2012.
12. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М., 1983.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
14. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
15. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
16. Что же такое театр кукол? (сборники статей). — М., 1980, 1990.

Дополнительная литература:

1. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. — Л., 1973.
2. Наумов, Н.П. Об искусстве играющих кукол. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
3. Наумов, Н.П. Сочиняем роль. — СПб: СПбГАТИ, 2006.
4. Наумов, Н.П. К станку, актёр! — 2014.
5. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984.
6. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981.
7. Смирнова, Н.И. Десять очерков о театре «ЦЭНДЭРИКЭ». — М., 1979.

8. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983.
9. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. — М., 1963.
10. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М., 1982.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актерское мастерство в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; учитывать изменения в развитии театральных технологий под воздействием появления новых современных материалов в процессе изготовления театральной куклы и создания спектакля; соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ваганова Светлана Сергеевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценическое фехтование
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сценическое фехтование» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Основы сценического движения».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценический бой», «Пластика в спектакле».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
	6 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	-	12	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 124 часа.	-	20	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Подготовительный тренинг

Тема 1.1. Индивидуальная разминка.

Тема 1.2. Тренинг на взаимодействие с партнером.

Раздел 2. Передвижения в боевой стойке

Тема 2.1. Боевая стойка: положение ног, рук.

Тема 2.2. Шаги в боевой стойке: шаг вперед, шаг назад, двойной шаг вперед, двойной шаг назад. Скачок назад.

Тема 2.3. Выпад.

Тема 3.4. Техника безопасности на уроке при обращении с оружием.

Раздел 3. Передвижения в боевой стойке в парах

Тема 3.1. Боевая линия и дистанция в парном исполнении.

Тема 3.2. Техника безопасности при работе в парах.

Раздел 4. Боевые действия с оружием

Тема 4.1. Простые атаки и защиты от них. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.2. Ответные атаки и защиты от них. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.3. Круговые удары. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.4. Повторные атаки. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.5. Сдвоенные атаки. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.6. Атаки оружием оружия противника: завязывания полукруговые и круговые, батманы пр. Техника и техника безопасности исполнения.

Тема 4.7. Обезоруживание: техника исполнения и техника безопасности.

Тема 4.8. Атаки руками, ногами: техника исполнения и техника безопасности.

Тема 4.9. Ранение и убийство: принцип построения приема и техника безопасности.

Раздел 5. Историко-бытовые действия

Тема 5.1. Приветствие, приветствие с поклоном, приветствие с коленопреклонением.

Тема 5.2. Этикетные действия при дуэли.

Тема 5.3. Передача оружия.

Каждый урок строится по принципу освоения материала от простого к более сложному в каждом из указанных разделов. По мере освоения боевых приемов построение парной комбинации для учебного боя становится все более длинной и сложной.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	5	-		-	-	-					
Раздел 2	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	5	-		-	-	-					
Раздел 3	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Раздел 4	-	54	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	5	-		-	-	-					
Всего	-	124	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачету с оценкой:

1. Способность продемонстрировать умения и знания, приобретенные в процессе обучения.
2. Самостоятельные этюды

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кох, И. Э. Сценическое фехтование. — М.—Л.: Искусство, 1948. — 291 с.
2. Морозова, Г. Сценический бой. — М.: Искусство, 1970. — 143 с.
3. О фехтовании. // Морозова, Г. В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-Спорт, 1998. — С. 157-179.
4. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности // сб. Записки о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1974.

Дополнительная литература:

1. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: ГИТИС, 1999.
2. Кох, И.Э. Сценическое фехтование. — СПб: СПбГУП, 2008.
3. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.
4. Фон Винклер, П.П. Оружие. — М.: Софт-Мастер, 1992.
5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
6. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1961.
7. Люгар, А. И. Школа сценического фехтования. — 1910.
8. Кастрл, Э. Школы и мастера фехтования. — М.: Центрполиграф, 2007. — 331 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
2. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
3. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
4. Международный фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.silversword.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценическое фехтование» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Реквизит и костюмы для обеспечения учебного процесса. Широкополые шляпы, юбки, плащи XVI – XVII вв. Шпаги в сборе, даги, кинжалы. Цилиндры, юбки с тренем, плащи, веера, трости XVIII-XIX вв.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНИЧЕСКИЙ БОЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Пахомов Максим Романович, преподаватель

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/30

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценический бой
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сценический бой» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство артиста театра кукол» «Основы сценического движения».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценическое фехтование», «Пластика в спектакле».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	5 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	-
	6 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	-	12	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 124 час.	-	20	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Обучение без оружия

Тема 1.1. Стойка, передвижения, выпад.

Тема 1.2. Постановка рук.

Тема 1.3. Освоение верной манеры держать оружие.

Раздел 2. Защиты

Тема 2.1. Простые защиты.

Тема 2.2. Круговые.

Тема 2.3. Защиты с передвижением.

Раздел 3. Атаки

Тема 3.1. Атаки уколom.

Тема 3.2. Атаки ударом.

Тема 3.3. Ответные атаки.

Тема 3.4. Повторные атаки.

Тема 3.5. Сдвоенные атаки.

Тема 3.6. Контратаки.

Раздел 4. Работа в парах

Тема 4.1. Изучение техники фехтовального боя.

Тема 4.2. Построение фехтовальной фразы.

Тема 4.3. Работа на правильную боевую дистанцию.

Тема 4.4. Техника безопасности.

Тема 4.5. Бой на кинжалах.

Тема 4.6. Бой «Шпага и кинжал».

Тема 4.7. Бой «Шпага и дага».

Тема 4.8. Бой на палках.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	7	-		-	-	-		-	-	-	-

Тема 1.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	5	-		-	-	-					
Раздел 2	-	28	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Раздел 3	-	36	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	7	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	7	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	3	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	3	-		-	-	-					
Раздел 4	-	40	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	124	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет с оценкой выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачету с оценкой:

1. Демонстрация техники владения двойным оружием:
 - а) шпага + кинжал;
 - б) шпага + дага.
2. Самостоятельные этюды.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кох, И.Э. Сценическое фехтование. — СПб: СПбГУП, 2008.
2. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности. Записки о театре: сб. — Л.: ЛГИТМиК, 1974.
3. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: ГИТИС, 1999.
4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Фон Винклер, П.П. Оружие. — М.: Софт-Мастер, 1992.
2. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1961.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценический бой» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Реквизит и костюмы для обеспечения учебного процесса. Широкополые шляпы, юбки, плащи XVI – XVII веков. Шпаги, даги, кинжалы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Мичурина Анна Юрьевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-9/34

© РГИСИ 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплин	Технология изготовления театральной куклы
Трудоемкость дисциплин	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

владением практическими навыками изготовления основных систем кукол (ПСК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Технология изготовления театральной куклы» опирается на материал дисциплины «Актерское мастерство».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Техника кукловодства в спектакле», «Марионетка».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	4 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	6 семестр: 2 x 15 нед. = 30 часов.	-	6	1 / 36	Зачет
	Всего: 190 час.		26	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Перчаточная кукла

Тема 1.1. Знакомство студентов с дисциплиной «Технология изготовления театральной куклы», работа с инструментами при использовании материалов (пластилина, глины, гипса, поролона, пенопласта и т. д.).

Тема 1.2. Лепка простейшей головки для перчаточной куклы (головка овальная или шарик). Подготовка головки к отливке негативной формы.

Тема 1.3. Отливка гипсовой негативной формы.

Тема 1.4. Приготовление клейстера, приобретение навыков листовой бумажной наслойки, подрезка бумажного оттиска по форме, монтаж головок, ошкуривание – подготовка, бумажных слепков, для грунтовки.

Тема 1.5. Приготовление грунта. Грунтовка головки.

Тема 1.6. Построение монтюра. Раскрой монтюра на ткани.

Тема 1.7. Пошив монтюра/ закрепление навыков работы на швейной машине/.

Тема 1.8. Завершение работы над перчаточной куклой / изготовление патрончиков для ручек и головки из фетра, картона, кожи; монтаж деталей на монтюре /.

Раздел 2. Тростевая кукла

Тема 2.1. Задача семестра: знакомство с системой тростевой куклы, с разновидностями механик тростевых кукол/ демонстрация механик и чертежей/. Приобретение навыков работы со столярными, слесарными и токарными инструментами, работы на токарном станке по дереву.

Тема 2.2. Изготовление простейшего гапита /механики/.

Тема 2.3. Изготовление шарнира, плечиков, ползунка, подвижного и неподвижного штоков и т. д.

Тема 2.4. Крепление деталей на гапите.

Тема 2.5. Соединение локтевого сустава. Изготовление тростей, крепление ручек к плечикам и к тростям.

Раздел 3. Механизированная перчаточная кукла

Тема 3.1. Задача семестра: знакомство с механизированной перчаточной куклой и ее разновидностями, с изготовлением механизированной перчаточной куклы, с механиками внутри головы у механизированной перчаточной куклы.

Тема 3.2. Изготовление двигательного аппарата для механизированной перчаточной куклы.

Тема 3.3. Изготовление шаблона для лепки простейшей головки механизированной перчаточной куклы (головка овальная или шарик).

Тема 3.4. Лепка головки по шаблону. Подготовка головки к отливке негативной формы.

Тема 3.5. Отливка гипсовой негативной формы. Выклейка папье – маше.

Тема 3.6. Монтаж деталей механики и крепление головы.

Тема 3.7. Построение, раскрой и пошив монтюра и костюма куклы.

Тема 3.8. Грим, парик, изготовление патрончиков для ручек/ из фетра, картона, кожи/.

Тема 3.9. Крепление игрового реквизита в кукле. Монтаж деталей и общее завершение куклы.

Раздел 4. Марионетка

Тема 4.1. Задача семестра: знакомство с системой марионеточной куклы, изготовление марионеточной куклы.

Тема 4.2. Знакомство с разновидностями ваг для управления марионеточной куклой.

Тема 4.3. Изготовление тренировочной марионетки. Знакомство с разновидностями шарнирного соединения движущихся частей тела.

Тема 4.4. Изготовление горизонтальной или вертикальной ваги для марионетки.

Раздел 5. Изготовление кукол для преддипломного спектакля

Тема 5.1. Задача семестра: Изготовление кукол для преддипломного спектакля.

На занятиях по курсу «Артист театра кукол» студенты работают над созданием роли в спектакле в соответствии с режиссерским замыслом.

Совместно с профессиональным художником и студентами – режиссерами IV курса под руководством преподавателей создается преддипломный спектакль для детей.

На занятиях по курсу «Технология театральной куклы» необходимо практическое участие студентов в работе по созданию кукол для преддипломного спектакля: работа с режиссером - постановщиком, художником – постановщиком и художником – технологом над образом куклы и пластическим решением; участие студентов в работе скульптора/ отливка гипсовых форм/, участие в работе технолога, пошив одежды и т.д.

Раздел 6. Изготовление кукол для дипломного спектакля

Тема 6.1. Студенты работают совместно с художником, режиссером и технологом над созданием кукол для дипломного спектакля. Работа студентов по изготовлению кукол должна быть самостоятельной. На занятиях по курсу «Технология театральной куклы» студент показывает выполненную работу за каждую неделю, разрешает вместе с педагогом возникшие трудности, получает необходимую консультацию и продолжает работу над куклой до полного ее завершения. Завершение работы над куклами к дипломному спектаклю/ внесение необходимых корректур, исправлений/, подготовка кукол к концертным номерам, работа с художником, изготовление кукол по эскизу художника/ систему определяет постановщик/. Систематизация пройденного материала. Ремонт кукол для идущих спектаклей, выявление причин поломок и их устранение по ходу спектакля.

2. Распределение часов по дисциплинам, разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	32	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.7	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.8	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	45	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	5	-		-	-	-					
Раздел 4	-	28	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	7	-		-	-	-					
Раздел 5	-	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	30	-		-	-	-					
Раздел 6	-	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1	-	35	-		-	-	-					
Всего	-	190	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		216				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

В связи с практическим характером курса «Технология изготовления театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачет по всему курсу проводится с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 6 семестре выносятся изготовление механики куклы к преддипломному спектаклю.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971. — 176 с.
2. Королев, М.М Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.

3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
4. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010.

Дополнительная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т., — Л., 1978.
2. Гудзии, М. Японский театр кабуки. — М., 1969.
3. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшний. — Л., 1973.
4. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М., 1964.
5. Наумов, Н.П. «Об искусстве играющих кукол», статья в научном альманахе СПбГАТИ «ТЕАТРОН», №1, 2010.
6. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984.
7. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981.
8. Смирнова, Н.И. Десять очерков о театре «ЦЭНДЭРИКЭ». — М., 1979.
9. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология изготовления театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИКА КУКЛОВОЖДЕНИЯ В СПЕКТАКЛЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Стависская Тамара Рахматулаевна, доцент

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Техника кукловождения в спектакле
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Техника кукловождения в спектакле» использует и координирует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Дисциплина «Техника кукловождения в спектакле» опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «История», «Мифология», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции. Существенную роль в освоении курса «Техника кукловождения в спектакле» играет производственная практика, на которой студенты отрабатывают приобретаемые профессиональные навыки в учебных спектаклях.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 x 15 нед. = 60 часов.	-	12	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	8 семестр: 4 x 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	
	Всего: 124 час.	-	20	4 / 144	Зачет

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Работа в спектакле

Тема 1.1. Работа над ролью в отрывках и полнометражном спектакле с куклами.

Особенность драматургии театра кукол: меньший по сравнению с пьесами драматического театра объём текста, адрес зрительской аудитории (взрослые и дети).

Кукла - художественный инструмент актёра-кукольника. Характер в кукольном спектакле. Художник - соавтор актёра в работе над ролью.

Тема 1.2. Пластические возможности куклы.

Разведка пластических возможностей куклы - начальный этап этюдного периода работы над ролью. Поиск и построение пластической партитуры роли как последовательное раскрытие художественных и конструктивных возможностей, заложенных в куклу художником, с целью создания наибольшей выразительности сценического образа.

Тема 1.3. Актёрский ансамбль.

Значение актёрского ансамбля: работа двух и более актёров с одной куклой. Особая роль "помощника" в роли. Необходимость исполнения двух и более ролей в одном спектакле (отрывке).

Перспектива актёра и роли в отрывке и спектакле. Развитие роли от спектакля к спектаклю. Актёр и режиссёр в театре кукол - особенность художественного взаимопонимания: режиссёр - "зеркало" актёра в работе с куклой.

Самостоятельный анализ и корректировка роли. Зритель - третий компонент спектакля. Влияние реакции зрительской аудитории на работу актёра.

Развитие творческой инициативы студентов: ввод на роль по личной заявке, самостоятельная работа (концертный номер или небольшой моноспектакль) - важный момент, способствующий профессиональному росту.

Тема 1.4. Туалет актёра

Выработка потребности в проведении самостоятельного тренажа-настройки перед спектаклем. Самостоятельная подборка упражнений для индивидуального тренировочного комплекса. Творческие встречи со зрителями как средство гражданского воспитания будущих актёров.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	124	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	20	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 1.2	-	70	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 1.3	-	20	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 1.4	-	14	-		-	-	-		-	-	-	-
Всего	-	124	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-

<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	144		-		-	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

В связи с практическим характером курса «Техника кукловождения в спектакле» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Формами контроля по профессиональной дисциплине являются зачет на последнем занятии и зачет, проводимые в форме открытого или внутреннего показа, в процессе которого студент должен продемонстрировать профессиональные навыки, характеризующие освоение им курса в соответствии с задачами и программными требованиями в семестре.

На зачет на последнем занятии в 7 семестре выносятся исполнение роли в заявке к дипломному спектаклю, которое демонстрирует умение построить пластическую партитуру роли как последовательное раскрытие художественных и конструктивных возможностей, заложенных в куклу художником.

На зачет в 8 семестре выносятся дипломные спектакли, которые демонстрируют умение создавать взаимосвязь словесного и пластического действия куклы в построении художественного образа; развивать роль от спектакля к спектаклю.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Андрианова, Т.П. Тренинг актёра в театре кукол. — Л., 1983.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — Л.: ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987, 2010.
3. Голдовский, Б.П. Летопись театра кукол в России 15-17 веков. — М., 1994.
4. Деммени, Е.С. Призвание - кукольник. — Л., 1986.
5. Йорик, К. История марионеток. М.: Библиотека чудес, 1990.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол. — Л, 1973.
7. Кужель, Ю.А. Театр Дзерури. — М., 1993.
8. Кулиш, А.П. Театр кукол в России XIX века: События и факты. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
9. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
10. Пластика рук – основа актёрского искусства кукольника. — СПб: СПбГАТИ, 2012.
11. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М., 1983.
12. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
13. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.

14. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
15. Что же такое театр кукол? (сборники статей). — М., 1980, 1990.

Дополнительная литература:

1. Калмановский, Е.С. Театр кукол, день сегодняшней. — Л., 1973.
2. Наумов, Н.П. Об искусстве играющих кукол. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
3. Наумов, Н.П. Сочиняем роль. — СПб: СПбГАТИ, 2006.
4. Наумов, Н.П. К станку, актёр! — 2014.
5. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1984.
6. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1981.
7. Смирнова, Н.И. Десять очерков о театре «ЦЭНДЭРИКЭ». — М., 1979.
8. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол востока. — М., 1983.
9. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. — М., 1963.
10. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М., 1982.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Техника кукловождения в спектакле» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению традиционных типов театров кукол и новых тенденций в развитии современного театра кукол; учитывать изменения в развитии театральных технологий под воздействием появления новых современных материалов в процессе изготовления театральной куклы и создания спектакля; соотносить получаемые навыки с условиями и потребностями реального театра и кино, для этого просматривать спектакли, концерты, фильмы, фестивали.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТАНЕЦ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Одынец Элеонора Антоновна, доцент

Рецензент:
Добросердова Елена Андреевна, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/29

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Фольклорный танец
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловодства нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Фольклорный танец» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство» и «Танец».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство в театре кукол» и «Пластика в спектакле».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 4 × 15 нед. = 60 часов.	-	12	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	8 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет
	Всего: 124 час.	-	20	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фольклорный танец. Испанский

Тема 1.1. Руки в испанском танце. Отличие от классических позиций.

Тема 1.2. Rasero-port de bra в испанском стиле.

Тема 1.3. Постановка ног в дробной технике.

Тема 1.4. Баланс и работа стопы в дробной технике по 3 и 6-ой позициям.

Тема 1.5. Работа кисти – floreо.

Тема 1.6. Постановка корпуса в испанском танце в отличие от корпуса в классическом танце.

Тема 1.7. Canameago.

Тема 1.8. Простейшие дробные комбинации: бинарные.

Раздел 2. Народные испанские танцы (по выбору педагога): севильяна 1 – 4, alegrías, фаррука, солеа.

Тема 2.1. Простейшие дробные комбинации: тернарные.

Тема 2.2. Координация рук и ног в испанском танце: владение шалью, освоение трости.

Тема 2.3. Танцевальные комбинации в дробях – escobilla.

Тема 2.4. Танцевальные базовые комбинации.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	64	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.8	-	8	-		-	-	-					
Раздел 2	-	60	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	15	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	15	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	15	-		-	-	-					
Всего	-	124		20	-	-		-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к зачету на последнем занятии:

1. Знание пройденного танцевального материала.

Требования к зачету:

1. Знание пройденного танцевального материала;
2. Эмоциональное насыщение пройденного материала.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ваганова, А. Основы классического танца — Л.—М., 1963.
2. Васильева-Рождественская, М. Историко – бытовой танец. — М., 1963.
3. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. — Л.—М., 1948.

Дополнительная литература:

1. Базарова, Н., Мей, В. Азбука классического танца — Л.—М. 1964.
2. Васильева, Е. Танец. — М., 1968.
3. Воронина, И. Историко – бытовой танец. — М., 1980.
4. Костровицкая, В., Писарев, А. Школа классического танца. — Л., 1976.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт общества исследователей исторического танца (SDHS: Society of Dance History Scholars). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sdhs.org/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Американский Национальный союз некоммерческих организаций, имеющих значительные коллекции материалов, посвященных истории танца. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.danceheritage.org/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Фольклорный танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Одним из стимулов овладения предметом является актерское существование в танце.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Реквизит и костюмы для обеспечения учебного процесса. Испанские юбки, веера, шали, шляпы, трости.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификации
«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:
Алексеева Калерия Викторовна, преподаватель
Пахомов Максим Романович, преподаватель

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификации	Артист театра кукол
Образовательные программы	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы сценического движения
Трудоемкость дисциплины	300 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Основы сценического движения» опирается на материал дисциплины «Актерское мастерство».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценическое фехтование», «Пластика в спектакле».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	11	- / 75	-
	2 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	9	- / 75	Зачет
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	9	- / 75	Зачет
	4 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	9	- / 75	Экзамен
	Всего: 256 час.	6	38	- / 300	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Подготовительные, коррегирующие упражнения

Тема 1.1. Разминочный комплекс.

Тема 1.2. Упражнения на совершенствование осанки, походки.

Тема 1.3. Упражнения аэробной нагрузки.

Тема 1.4. Упражнения на развитие гибкости.

Тема 1.5. Упражнения на развитие растяжки.

Тема 1.6. Парные упражнения.

Раздел 2. Трюковая работа

Тема 2.1. Сценические падения.

Тема 2.2. Сценические переноски.

Тема 2.3. Поддержки.

Тема 2.4. Акробатические элементы (индивидуально и с партнером).

Тема 2.5. Работа с предметом.

Раздел 3. Развитие психофизических качеств

Тема 3.1. Упражнения на развитие координации.

Тема 3.2. Упражнения на развитие скульптурности и музыкальности.

Тема 3.3. Упражнения развивающие чувство ритма.

Тема 3.4. Этюды индивидуальные, парные, в группе.

Раздел 4. Сценический бой

Тема 4.1. Приемы борьбы без оружия.

Тема 4.2. Техника безопасности.

Тема 4.3. Учебная драка (принципы построения, темпо-ритм, связки).

Раздел 5. Этикетно-стилевое поведение

Тема 5.1. Особенности пластики мужской и женской 16-17 столетия.

Тема 5.2. Особенности пластики мужской и женской 18-19 столетия.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	36	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	6	-		-	-	-					
Раздел 2	-	44	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	10	-		-	-	-					
Раздел 3	-	56	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	14	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	14	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	14	-		-	-	-					
Раздел 4	-	60	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	20	-		-	-	-					
Раздел 5	-	60	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	30	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	30	-		-	-	-					
Всего	-	256	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	300				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Требования к зачетам:

1. Знание пройденного материала;

2. Самостоятельные этюды.

Требования к экзамену:

1. Знание пройденного материала;
2. Точность стилизованного поведения;
3. Самостоятельные этюды.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. — М.: 1945.
2. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. — М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
4. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Худож. литература, 1937.
5. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. — Тбилиси 1966.
6. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
7. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: Гитис, 1999.
8. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-спорт, 1998.
9. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в 16 и 17 ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в 16 и 17 ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.
8. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995.
9. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. — М., 1962.
10. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы сценического движения» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Реквизит и костюмы для обеспечения учебного процесса. Широкополые шляпы, юбки, плащи 16-17 столетия. Цилиндры, юбки с треном, плащи, веера, трости 18-19 столетия.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКРОБАТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Петрова Тамара Васильевна, профессор

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 1-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.09.2016, протокол № 1-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-6/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Акробатика
Трудоемкость дисциплины	240 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Акробатика» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Актерское мастерство в театре кукол», «Основы сценического движения».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Танец», «Сценическое фехтование».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	11	- / 43	-
	2 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	2	11	- / 45	Зачет
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	11	- / 75	-
	4 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	2	11	- / 77	Зачет
	Всего: 192 час.	4	44	- / 240	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Тема 1.1. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности.

Тема 1.2. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка.

Раздел 2. Подготовительные упражнения

Тема 2.1. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки.

Тема 2.2. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами.

Тема 2.3. Упражнения с отягощениями.

Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств

Тема 3.1. Индивидуальные упражнения.

Тема 3.2. Упражнения в парах.

Тема 3.3. Упражнения группами.

Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами

Тема 4.1. Упражнения с гимнастическими палками:

– овладение техникой вращений;

– жонглирование;

– развивающие подвижность в суставах.

Раздел 5. Акробатические упражнения

Тема 5.1. Кувырки.

Тема 5.2. Перекаты.

Тема 5.3. Стойки.

Тема 5.4. Мосты.

Тема 5.5. Перевороты.

Тема 5.6. Рондат.

Тема 5.7. Курбет.

Тема 5.8. Сальто назад.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	22	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	11	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	11	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	30	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Раздел 3	-	30	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Раздел 4	-	30	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.1	-	30	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 5	-	80	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.1	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.3	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.4	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.5	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.6	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.7	-	10	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 4.8	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего	-	192	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>		4		-		-		-		-		-	
ВСЕГО		240				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачетам:

1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений;
2. Владение пройденным материалом.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аверкович, Н.В., Цейтлин, М.И. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1967.
2. Иванов, И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). — М.: Госкиноиздат, 1952.
3. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Гослитиздат, 1937.
4. Коркин, В.П. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1983.
5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
6. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. — М.: ГИТИС, 1999.
7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства. — СПб: Речь, 2002.
2. Ершов, П. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
4. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. — М.: Советская Россия, 1967.
5. Кун (перевод с венгерского под общей редакцией В.В. Столбова). Всеобщая история физической культуры и спорта. — М.: Радуга, 1982.
6. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
7. Праздников, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство.
9. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1973.
10. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.
12. Чехов, М. Литературное наследие: в 2-х тт. — М.: Искусство, 1995.
13. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Акробатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПОДГОТОВКА К ПОКАЗАМ»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Ставиская Тамара Рахматулаевна, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика - подготовка к показам
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно, в конце 2 и 4 семестров
Трудоемкость практики	2 зачетные единицы / 8 дней / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика – подготовка к показам направлена на получение профессиональных умений самостоятельной оценки своей работы, анализ освоения определенных навыков мастерства актёра. Практика позволяет проверить понимание и освоение специфики художественных средств театра кукол, прежде всего – выразительность пластики рук актёра. Практика позволяет проверить готовность будущего актёра к самостоятельной работе по проведения актёрского тренинга, использования элементов актёрской психотехники, осваиваемых в учебном процессе, в работе над сценическим этюдом.

Прохождение Учебной практики должно способствовать освоению студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилиевой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2);

владением практическими навыками изготовления основных систем кукол (ПСК-3.3);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе учебной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы, а также по дисциплинам теоретического обучения.

Прохождение производственной – профильной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 4 дня	36	1 / 36	Зачет
	4 семестр, 4 дня	36	1 / 36	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка студентов к экзаменационному показу кафедре своих учебно-творческих работ, выполненных на основе освоения материала соответствующих разделов учебной программы дисциплины «Актёрское мастерство».

Руководитель практики (руководитель курса) организует учебное время на период практики (подготовка к показу) так, чтобы педагоги курса смогли оказать студентам максимум консультаций по всем вопросам разделов учебной программы «Актёрское мастерство», используемых студентами в учебных заданиях, соответствующего семестра.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Учебная практика – это подготовка студента к зачётному или экзаменационному показу.

Студент должен:

- из всех учебных работ (упражнения, этюды) отобрать для зачётного показа наиболее интересные, максимально раскрывающие его творческий потенциал и в должной мере показывающие профессиональные навыки, приобретённые им в процессе обучения;
- составить из тренировочных упражнений небольшой цикл «Туалет актёра» для самостоятельного тренажа-настройки перед занятиями и зачётно-экзаменационным показом;
- проявить творческую инициативу и взаимопонимание при соединении этюдов в единую сценическую композицию.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В связи с практическим характером дисциплины «Актёрское мастерство», где занятия носят в основном групповой характер, и учебная практика является чисто практическим общим учебно-творческим процессом. Отчётом по практике является единая сценическая композиция, составленная студентами из упражнений и этюдов.

2. Зачет по практике

Практика завершается просмотром руководителем практики (курса) студенческих работ, подготовленных ими к зачётному (экзаменационному) показу. Руководитель практики (курса) утверждает их, вынося свою оценку по допуску или не допуску тех или иных работ к включению в программу показа.

Зачёт по практике проводится за день до зачётно-экзаменационного показа.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2016).

4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения практические занятия, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель.

3. Специализированная сценическая площадка для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории.

4. Цеха и технические службы, обеспечивающие учебный процесс (монтажный, костюмерный, бутафорский, реквизиторский, осветительный).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

**«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПОДГОТОВКА И
ИСПОЛНЕНИЕ РОЛЕЙ»**

Рабочая программа

Специальность высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Николай Петрович Наумов, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Александр Янович Стависский, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артиста театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - подготовка и исполнение ролей
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно, в конце 6 и 7 семестра
Трудоемкость практики	3 зачетные единицы / 2 недели / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – подготовка и исполнение ролей направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков актерского мастерства. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилиевой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2);

владением практическими навыками изготовления основных систем кукол (ПСК-3.3);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – подготовка и исполнение ролей использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Производственная практика – подготовка и исполнение ролей опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции.

Прохождение практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	6 семестр, 1 неделя	54	1,5 / 54	Зачет
	7 семестр, 1 неделя	54	1,5 / 54	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – подготовка и исполнение ролей проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка к работе над полнометражным спектаклем, которая является завершающим этапом профессиональной подготовки студента. Руководитель практики (руководитель курса) организует учебное время на период практики (подготовка к показу) так, чтобы педагоги курса смогли оказать студентам максимум консультаций по всем вопросам разделов учебной программы «Актёрское мастерство», используемых студентами в учебных заданиях, соответствующего семестра.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – подготовка и исполнение ролей – это подготовка студента к работе над полнометражным спектаклем:

В процессе выпуска спектакля студент под руководством педагога-режиссёра проходит все этапы работы над ролью. В процессе дальнейшего проката спектакля студент по замечаниям педагога-режиссёра совершенствует работу с куклой и стремится к повышению художественного уровня исполнительского мастерства. По заявке самого студента или по предложению педагога проводится ввод студента на ту или иную роль.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В связи с практическим характером дисциплины «Производственная практика – подготовка и исполнение ролей» отчетом по практике является спектакль.

2. Зачет по практике

Практика завершается просмотром руководителем практики (курса) спектакля. Руководитель практики (курса) выносит свою оценку по качеству и уровню исполнения ролей.

Зачёт по практике проводится за день до зачётно-экзаменационного показа.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения практические занятия, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель.
3. Специализированная сценическая площадка для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории.
4. Цеха и технические службы, обеспечивающие учебный процесс (монтажный, костюмерный, бутафорский, реквизиторский, осветительный).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Специальность высшего образования

52.05.01 Актерское искусство

Квалификация

«Артист театра кукол»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Николай Петрович Наумов, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Александр Янович Ставиский, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/09

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно, в конце 8 семестра
Трудоемкость практики	1 зачетная единица / 4 дня / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – преддипломная направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков актерского мастерства. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2);

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

владением государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилиевой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2);

владением практическими навыками изготовления основных систем кукол (ПСК-3.3);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – преддипломная использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по сценической речи, пластическому и музыкальному воспитанию, технологии конструирования и изготовления театральной куклы.

Производственная практика – преддипломная опирается на материал дисциплин «История театра кукол», «Философия», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные и жизненные позиции.

Прохождение практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	8 семестр, 4 дня	36	1 / 36	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка к работе над полнометражным спектаклем, которая является завершающим этапом профессиональной подготовки студента. Руководитель практики (руководитель курса) организует учебное время на период практики (подготовка к показу) так, чтобы педагоги курса смогли оказать студентам максимум консультаций по всем вопросам разделов учебной программы «Актёрское мастерство», используемых студентами в учебных заданиях, соответствующего семестра.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная – это подготовка студента к работе над полнометражным спектаклем:

В процессе выпуска спектакля студент под руководством педагога-режиссёра проходит все этапы работы над ролью. В процессе дальнейшего проката спектакля студент по замечаниям педагога-режиссёра совершенствует работу с куклой и стремится к повышению художественного уровня исполнительского мастерства. По заявке самого студента или по предложению педагога проводится ввод студента на ту или иную роль.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В связи с практическим характером дисциплины «Производственная практика – преддипломная» отчетом по практике является спектакль.

2. Зачет по практике

Производственная практика – преддипломная завершается просмотром руководителем практики (курса) спектакля. Руководитель практики (курса) выносит свою оценку по качеству и уровню исполнения ролей.

Зачёт по практике проводится за день до зачётно-экзаменационного показа.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения практические занятия, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель.
3. Специализированная сценическая площадка для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории.
4. Цеха и технические службы, обеспечивающие учебный процесс (монтажный, костюмерный, бутафорский, реквизиторский, осветительный).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист театра кукол»

Годы приема – **2012, 2013, 2014, 2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

Рецензент:
Стависская Тамара Рахматулаевна, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
23.09.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
30.09.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.10.2016, регистрационный номер 2017-8/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.01 Актерское искусство
Квалификация	Артист театра кукол
Образовательная программа	Артист театра кукол
Годы приема студентов	2012, 2013, 2014, 2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту *52.05.01 Актерское искусство (специализация 3. Артист театра кукол)*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-1);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле) –камерой в студии (ПК-2);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-4);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6);

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актёрски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

владением основами музыкальной грамоты, пения, использует навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10);

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12); способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13);

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов (ПК-15);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16);

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол, обладая навыками кукловождения нескольких (не менее трех) систем, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-3.1);

способностью профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркие речевые характеристики при необходимости нескольких персонажей, вести исполнение ролей в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-3.2);

владением практическими навыками изготовления основных систем кукол (ПСК-3.3);

владением теорией и практикой актерского анализа и воплощения в театре кукол произведений художественной драматургии, прозы, поэзии (ПСК-3.4);

умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра кукол (ПСК-3.5);

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен:

знать теорию актерского мастерства артиста театра кукол и методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;

уметь использовать развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению в процессе освоения актерской профессии, в период работы над ролью;

работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи;

сосуществовать в ансамбле с другими участниками творческого процесса;

поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;

владеть техникой работы с куклами различных систем.

Студентам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация «Артист театра кукол» и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Преддипломная практика подготавливает студента к прохождению ГИА.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтутом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя подготовку и защиту ВКР в форме групповой дипломной работы.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы, студенты подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Дипломной работой (ВКР) обучающихся по специальности 52.05.01 Актерское искусство, образовательная программа «Артист театра кукол» является исполнение ими соответствующих ролей в дипломных спектаклях.

Перечень спектаклей и ролей, заявленных как дипломные работы по каждому студенту, согласованных с руководителем курса, передаётся выпускающей кафедрой в ГЭК.

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может предоставить студенту дополнительную возможность подготовки и защиты ВКР по предложенной им самим теме: исполнение роли в отрывке. Выпускающая кафедра принимает положительное решение по такому заявлению студента, если предлагаемая работа имеет достаточный художественный уровень и позволяет широко продемонстрировать профессиональные качества обучающегося.

Руководителем ВКР обучающихся является руководитель курса.

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Работа над ролями, предъявляемыми в качестве ВКР, осуществляется в процессе обучения «Актерскому мастерству», «Мастерству артиста театра кукол» и прохождения соответствующих практик.

Подготовка к защите ВКР предполагает работу над ролями в после премьерный период с последующим многократным исполнением ролей в курсовых спектаклях перед зрительской аудиторией, а также создание видеозаписей сценических версий дипломных работ. Руководство подготовкой ВКР осуществляет руководитель актерского курса. В процессе подготовки к ГИА он составляет письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки ВКР и предоставляет его на выпускающую кафедру.

Назначенный рецензент (рецензенты) просматривает дипломные спектакли и предоставляет на выпускающую кафедру письменные рецензии на актерские работы выпускников в этих спектаклях. Кафедра проводит ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня итогового заседания ГЭК.

Государственная итоговая аттестация проводится в рамках заседания Государственной экзаменационной комиссии, которое предваряется просмотром членами ГЭК ролей, исполняемых обучающимися в качестве ВКР в дипломных спектаклях курса. Показ спектаклей в открытом публичном формате и обеспечение доступа зрителей на сценические площадки организуется Учебным театром и руководством курса или организацией исполнительских искусств, если обучение проводится на ее базе. Конкретные даты проведения Государственной итоговой аттестации утверждаются не позднее, чем за месяц приказом по Институту.

ГЭК в закрытом заседании проводит обсуждение и оценивает по пятибалльной системе результат Государственной итоговой аттестации обучающегося. На заседании заслушиваются мнения членов комиссии, отзывы рецензента и руководителя курса на обсуждаемую работу выпускника. Оценки выставляются простым голосованием членов комиссии и объявляются в день проведения аттестации. В спорных случаях право решающего голоса принадлежит председателю ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты, т.е. исполнение ролей в период дипломной декады.

ВКР как авторская художественная работа студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- показывать яркую индивидуальность в создании художественных образов на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в театре кукол всеми актерскими средствами: сценическая речь, пластика тела, вокальные данные, выразительная работа со всеми системами кукол, используемыми в дипломных спектаклях;

- стабильность исполнения роли от спектакля к спектаклю;

- сосуществовать в ансамбле с другими участниками творческого процесса в рамках единого художественного замысла;

- вести творческий поиск для получения нового качества роли в процессе дипломного показа спектаклей;

- умение с помощью освоенного актерского тренинга постоянно поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние

- демонстрировать владение теорией и практикой актерского анализа при работе над ролью в процессе преддипломной практики и дипломной декады спектаклей.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Окончательные оценки выставляются с учётом отзыва руководителя и рецензента дипломной работы студента (ВКР).

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР по специальности 52.05.01 Актерское искусство, образовательная программа «Артист театра кукол» требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям сценическая площадка, оборудованная необходимой одеждой сцены, специальной световой техникой и радиоаппаратурой, позволяющей продемонстрировать весь художественный уровень ролей в дипломных спектаклях.