

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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-13/41

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Философия» опирается на материал дисциплины «История».

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

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.			
Очно-заочная	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	6 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 26 час.	4	114	4 / 144	

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. Трактровка 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: умопостижимый 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-Готлиба 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 поработавших 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 ФИЛОСОФСКАЯ 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. ФИЛОСОФСКОЕ 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 Л. М. ЛОПАТИНА

Лев Михайлович Лопатин: философия абсолютного творчества. Философия и религия: рациональная сторона действительности. Философ должен говорить от разума к разуму. Абсолютное как организм, как жизнь и как творческий Разум. Бытие абсолютного. Саморазвитие абсолютного. Принцип конечной отъединенной самости. Теизм как философия свободного божественного творчества.

Проект рациональной этики: критика эмпирических начал нравственности. Теоретические основы сознательной нравственной жизни: идея свободы воли, идея разумного миропорядка и идея бессмертия души.

Тема 3.8. МЕТАФИЗИКА ВСЕЕДИНСТВА: ФЛОРЕНСКИЙ, БУЛГАКОВ, КАРСАВИН

Павел Александрович Флоренский: столп и утверждение истины. Антиномизм и расколотасть 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 3.9. 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 3.10. 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.

Тема 3.11. ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ И.А. ИЛЬИНА

Иван Александрович Ильин: религиозный смысл философии. Философия как завершение жизни, систематическая практика духовного опыта. Философия как духовное делание, очищение ума и души.

Религиозные основы философии: Истина, Добро и Красота. Личность как религиозный опыт. Пути духовного обновления и совершенствования. Смысл жизни — в служении сверхценностям. Нравственные ценности человека: вера, святость, любовь, свобода, совесть, семья, родина, нация.

О сопротивлении злу силою. Сила и зло. Мораль бегства. Обоснование сопротивляющейся силы. Меч и праведность. Проблема духовного компромисса. Нравственный трагизм сопротивления злу силою. Подлинность доброй воли как условие борьбы со злом. Борьба со злом как единство духовного компромисса и религиозно-нравственного очищения.

Ильин как историк западной философии.

Тема 3.12. ИНТУИТИВИЗМ: Н.О. ЛОССКИЙ, С.Л. ФРАНК, А.Ф. ЛОСЕВ

Интуитивизм и персонализм Николая Онуфриевича Лосского. Учение о предмете, методе и структуре философии. Гносеология интуитивизма. Проблема гносеологической координации и видов интуиции. Идеал — реалистическая онтология и метафизика как основание христианского истолкования мира. Мир как органическое целое. Личность как субстанциональный деятель. Поиски ценностного смысла и нормативного содержания бытия личностью. Проблема Абсолютного как сверхмирового начала, понятие Царства духа. Бог — самоцель мироздания и абсолютная нравственная самоценность.

Конечная цель жизни всякой личности — абсолютная полнота бытия. Проблема Абсолютного добра. Абсолютное добро и земное зло.

Поиски формулы русской души. Религиозность русского народа. Способность к высшим формам опыта. Чувство и воля. Доброта и Даровитость русского человека. Недостаток средней области культуры. Лосский как историк философии.

Семен Людвигович Франк: обоснование метафизики всеединства. Учение о целостной интуиции. Софиология Франка как синтез космологии, антропологии и религии. Философия религии: проблема непостижимого. Божество. Бог и мир. Бог и Я. Проблема смысла жизни. Франк как социолог. Духовные основы общества. Анализ русской предреволюционной идеологии и психологии. Крушение кумиров. Характеристика нравственного мировоззрения русской интеллигенции. Проблема вечных ценностей. Обоснование мистической морали. Проблема существования зла в мире.

Идеи всеединства и диалектика Алексея Федоровича Лосева. Философия имени, числа и мифа. Смысл как бытие: философия тождества реальности и именования. «Имя есть жизнь». Философия культуры. Соматический скульптурный характер античной культуры. Логос эйдоса или «самоконцентрирование Логоса в понятии».

Историчность понимания. История — становящееся понимание бытия. Связь русской философии с православием.

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			30	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Тема 1.3	-	-	-									
Тема 1.4	-	-	-									
Тема 1.5	-	-	-									
Тема 1.6	-	-	-									
Тема 1.7	-	-	-									
Тема 1.8	-	-	-									
Тема 1.9	-	-	-									
Тема 1.10	-	-	-									
Тема 1.11	-	-	-									
Тема 1.12	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	10			24	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Тема 2.4	-	-	-									
Тема 2.5	-	-	-									
Тема 2.6	-	-	-									
Тема 2.7	-	-	-									
Тема 2.8	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-		6			60	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Тема 3.4	-	-	-									
Тема 3.5	-	-	-									
Тема 3.6	-	-	-									
Тема 3.7	-	-	-									
Тема 3.8	-	-	-									
Тема 3.9	-	-	-									
Тема 3.10	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	26	-	-	114	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		4		-		-		-
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.

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. Проблема противоречивости культурно-исторического прогресса у Ж.-Ж. Руссо.
13. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
14. Искусство и художественное творчество в философии Ф. Шеллинга.
15. Проблемы философии истории в концепции Г. Гегеля.
16. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
17. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
18. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
19. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
20. «Национальная идея» в русской философии.
21. Проблема смысла жизни в русской философии.
22. Проблемы духовной 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. Национальные особенности русской философии.
49. Основные идеи русской философии XVIII века.
50. Философские идеи общества «любомудров».
51. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
52. Философские взгляды А.И. Герцена.
53. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
54. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
55. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
56. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
57. Философия В.В. Розанова.
58. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
59. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.

60. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
61. Софиология С.Н. Булгакова.
62. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
63. Иррационализм Л. 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.: Философское общество, 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. Позиции / 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. Гайденко, П.П. Вл. Соловьёв и философия Серебряного века / П.П. Гайденко. – 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-13/38

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5).

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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очно-заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	2 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 26 час.	4	114	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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Реконксты 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 (Кирилла) 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

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).

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.)

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.

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.).

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.

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.

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. Меньшиков, 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.

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».

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.

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.

Революционное народничество.

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

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.)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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	-	-	-	-	0,5	-	-	2	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	1,5	-	-	12	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	4	-	-	20	-	-		-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	10	-	-	40	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Тема 4.4	-	-	-									
Тема 4.5	-	-	-									
Тема 4.6	-	-	-									
Тема 4.7	-	-	-									
Тема 4.8	-	-	-									
Тема 4.9	-	-	-									
Тема 4.10	-	-	-									
Тема 4.11	-	-	-									
Тема 4.12	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	10	-	-	40	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-									
Тема 5.2	-	-	-									
Тема 5.3	-	-	-									
Тема 5.4	-	-	-									
Тема 5.5	-	-	-									

Тема 5.6	-	-	-									
Тема 5.7	-	-	-									
Тема 5.8	-	-	-									
Тема 5.9	-	-	-									
Тема 5.10	-	-	-									
Тема 5.11	-	-	-									
Тема 5.12	-	-	-									
Тема 5.13	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	26	-	-	114	-	-	-	-
Консульт.		-		-		4		-		-		-
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.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету и экзамену:

2 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.

3 семестр (экзамен):

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.
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. Клочков 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. Бартонек 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. Донини 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. Трифонов 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. Крестоносцы 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» Бозэций. 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. Постижение 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. Бовыкин 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
12.12.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
13.12.2016, протокол № 4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
14.12.2016, регистрационный номер 2017-14/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).

Помимо компетенций, предусмотренных 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;

- наличие языковой и коммуникативной компетенции, для изучения зарубежного опыта в сфере телевидения

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 режиссуры кино. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

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

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	Всего: 25 час.	10	181	6 / 216	

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. Сценарий. Фильм.
Тема 4.13. Лучшие киноленты России.
Тема 4.14. Телетеатр: вчера, сегодня, завтра.
Тема 4.15. Театр и телевидение. Роль режиссера.
Тема 4.16. Авторское телевидение.
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	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	10	-	55	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	0,3	-					
Тема 2.3	-	-	-		-	0,2	-					
Тема 2.4	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.5	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.6	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.7	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.8	-	-	-		-	2	-					
Тема 2.9	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.10	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.11	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.12	-	-	-		-	1	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	11	-	56	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.5	-	-	-		-	-	-					

Тема 4.6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Тема 4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 4.18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Раздел 5	-	-	-	-	-	4	-	60	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 5.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	25	-	181	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
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, 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.

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., Маилова, 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Беляева Ирина Георгиевна, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
12.12.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
13.12.2016, протокол № 4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
14.12.2016, регистрационный номер 2017-14/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).

Помимо компетенций, предусмотренных 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;

- наличие языковой и коммуникативной компетенции, для изучения зарубежного опыта в сфере телевидения

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 режиссерского искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения немецким языком.

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

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	Всего: 25 час.	10	181	6 / 216	

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. Германия, 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. Сценарий. Фильм.
Тема 4.13. Лучшие киноленты России.
Тема 4.14. Телетеатр: вчера, сегодня, завтра.
Тема 4.15. Театр и телевидение. Роль режиссера.
Тема 4.16. Авторское телевидение.
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	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	10	-	55	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	0,3	-					
Тема 2.3	-	-	-		-	0,2	-					
Тема 2.4	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.5	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.6	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.7	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.8	-	-	-		-	2	-					
Тема 2.9	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.10	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.11	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.12	-	-	-		-	1	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	11	-	56	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	1	-					

Тема 4.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.9	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.12	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.13	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.14	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.15	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.16	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.17	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	-	-		-	1	-					
Раздел 5	-	-	-	-	-	4	-	60	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-		-	2	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	1	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	1	-					
Всего	-	-	-		-	25	-	181	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		10		-		-		-
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, 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.

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 немецкоязычных поэтов (изучаемых на протяжении всего курса).
6. Ответы на вопросы.

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, И. 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.: 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: КАРО, 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Патанина Виктория Владимировна, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
12.12.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
13.12.2016, протокол № 4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
14.12.2016, регистрационный номер 2017-14/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).

Помимо компетенций, 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;
- знакомство со специальными темами по вопросам драматургии, театра, режиссуры.

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 режиссерского искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения французским языком.

В наши дни профессиональный рост режиссера 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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очно-заочная	1 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 5 часов.	2	65	2 / 72	Экзамен
	Всего: 25 час.	10	181	6 / 216	

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. Театры разных жанров.
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	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	10	-	55	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	0,3	-					
Тема 2.3	-	-	-		-	0,2	-					
Тема 2.4	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.5	-	-	-		-	0,5	-					
Тема 2.6	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.7	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.8	-	-	-		-	2	-					
Тема 2.9	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.10	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.11	-	-	-		-	1	-					
Тема 2.12	-	-	-		-	1	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	11	-	56	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		-	1	-					

Тема 4.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.9	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.12	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.13	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.14	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.15	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.16	-	-	-		-	1	-					
Тема 4.17	-	-	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	-	-		-	1	-					
Раздел 5	-	-	-	-	-	4	-	60	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-		-	2	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	1	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	1	-					
Всего	-	-	-	-	-	25	-	181	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		10		-		-		-
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, 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-методическое пособие. — М.: Высш.шк., 2000.
17. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманитарных факультетов — М.: Высш.шк., 2001.
18. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 2 курса гуманитарных факультетов — 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-12/30

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Русский язык и культура речи
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 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 коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).

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».

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.			
Очно-заочная	9 семестр: 12 часов.	2	22	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	2	22	1 / 36	

ІІ. 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-обиходный; 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 диалектизмов, 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	-	-	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Тема 1.3	-	-	-									
Тема 1.4	-	-	-									
Тема 1.5	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	-	6	-	10	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Тема 2.4	-	-	-									
Тема 2.5	-	-	-									
Тема 2.6	-	-	-									
Тема 2.7	-	-	-									
Тема 2.8	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	-	12	-	22	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		2		-		-		-
ВСЕГО						36						

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. Другим русскому языку. — 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.grammar.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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Савина Наталия Альбертовна, ст. преподаватель

Рецензент:
Кошечкина Елена Анатольевна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.12.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-1/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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. Базовая часть
Наименование дисциплины	Психология и педагогика
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 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 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 осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Психология и педагогика» является важной составляющей профессиональной подготовки режиссера.

В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основной профильной дисциплины «Режиссура неигрового кино» и дисциплин специализации «Мастерство режиссера телевидения» и «Мастерство актера». Представление о структуре личности, её психических процессах, особенностях разных типов темперамента, знание законов общения, понимание структуры конфликтов, поможет будущему режиссеру телевидения, как в его профессиональной, так и педагогической работе.

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.			
Очно-заочная	10 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	2	26	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Цель и задачи курса. Введение. История возникновения и развития психологии как науки. Теоретические направления в психологии, предмет и методы, основные понятия

Тема 1.1. Цель и задачи курса. Для режиссёра особенно важно быть психологически грамотным, уметь разбираться в системе взаимоотношений в коллективе, понимать законы творческого процесса чувствовать нюансы процесса общения. Курс психологии и педагогики даёт возможность получить эти знания и использовать их в своей профессиональной деятельности. 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.

Тема 1.2. Введение. Психология как наука, изучающая закономерности, проявления и механизмы психики. Рождение психологии на стыке философии и физиологии. Отсутствие единой концепции. Основные теоретические направления – психоаналитические, бихевиористские и когнитивные теории, гуманистическая психология, теория деятельности. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Основы его теории. Когнитивные теории и их основа – гештальт-психология. Понятие гештальта, принцип фигуры и фона. Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоральной психологии. Гуманистическая психология, её практическая направленность, понятие самоактуализации. Теория деятельности, разработанная в русской и советской психологии.

Тема 1.3. Предмет и методы психологии. Основные понятия психологии – психическое отражение, сознание, отношение, деятельность и личность. Бессознательное. Концепция бессознательного Зигмунда Фрейда. Карл Густав Юнг, понятия личного и коллективного бессознательного, понятие архетипа. Различие взглядов и представлений К.Г. Юнга и З. Фрейда на человеческую природу. Концепция бессознательного П.В.Симонова, под и сверхсознание, механизмы творчества и интуиции. Принцип доминанты Д.Ухтомского. Личность. Концепция динамической функциональной структуры личности К.К.Платонова.

Раздел 2. Психология личности

Тема 2.1. Биологическая подструктура личности. Темперамент. Психофизиологические основы темперамента (ранние и современные представления). Типы темперамента и их психофизиологические характеристики. Двухфакторный опросник Айзенка. Задатки.

Тема 2.2. Подструктура психических процессов личности. Восприятие. Низший и высший уровни, свойства восприятия. Психофизиологические особенности восприятия цвета. Память. Виды прижизненной памяти, узнавание и припоминание, структура процесса обработки информации, сон, процессы обработки и пересылки информации, происходящие во сне. Управление памятью, приёмы произвольного запоминания.

Тема 2.3. Воображение. Пассивное и активное, уникальная способность воображения, функции воображения. Упражнение «соноскоп событий». Внимание, произвольное и произвольное, характеристики произвольного внимания. Тест на определение объёма внимания. Эмоции. Особенности эмоций, трёхкомпонентная структура. Проявления эмоциональной сферы человека. Ганс Селье и его теория стресса. Управление эмоциями.

Тема 2.4. Воля. Механизм волевого воздействия. Лень. Мышление. Стадии мышления – допонятийное и понятийное. Элементы и структуры мышления (образы, представления и понятия, суждения и умозаключения). Динамика мыслительного процесса. Психологические

барьеры мышления. Речь. Вклад С.Выготского в решение проблемы соотношения мышления и речи. Внешняя, внутренняя и эгоцентрическая речь. Функции речи в общении.

Тема 2.5. Подструктура направленности личности. Строение мотивационной сферы человека. Основные понятия – потребность, мотив и цель. Ранние представления о мотивационной сфере человека. Гуманистическая психология Абрахама Маслоу. Иерархия потребностей человека. Установки. Взгляд на установку Д.Н.Узнадзе. Влечения, желания и намерения. Мотивы. Фрустрация и способы психологической защиты (отрицание, вытеснение, идентификация, проекция, рационализация, замещение, сублимация, сновидения и регрессия). Интересы, склонности, мировоззрение и убеждения. Эмоциональная сторона направленности. Комплекс предпочитаемых переживаний. Направленность личности художника. Влияние творчества на формирование системы ценностей. Ответственность художника за своё творчество.

Раздел 3. Социальная психология

Тема 3.1. Конфликт. Формула конфликта, классификации конфликтов. Н.Обозов о трёх типах поведения в конфликте, руководитель и конфликт, типовые стили поведения в конфликте – конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. «Я-концепция», личностный ресурс, завышенная и заниженная самооценка, развивающий потенциал конфликта. Переговоры – их основной алгоритм.

Тема 3.2. Общение как базовая потребность личности. Функции общения, структура процесса общения. Перцептивная сторона общения (восприятие человека человеком в процессе общения). Механизмы восприятия – стереотипизация, эмпатия, каузальная атрибуция. Стереотипизация. Типичные схемы формирования первого впечатления и факторы, «запускающие» их. Фактор превосходства, «закодированный» во внешности и поведении человека. Фактор привлекательности. Фактор отношения к нам. Эффект ореола.

Тема 3.3. Эмпатия – понимание без осмысления. Невербальные способы общения. Лицо как источник информации. Язык тела. «Проксемика» - дистанция, которую соблюдают люди. Организация и восприятие пространства. Каузальная атрибуция – приписывание причин поведения. Типичные «ошибки атрибуции». Самоподача.

Тема 3.4. Коммуникативная сторона общения (обмен информацией). Барьеры непонимания и их преодоление. Партнёрская беседа. Интерактивная сторона общения (взаимодействие в процессе общения). Э.Берн, трансактный анализ - анализ ситуаций общения с точки зрения позиций, которые в них занимают люди. Восприятие ситуации общения.

Тема 3.5. Группа, социальный статус и его характеристики – престиж и авторитет. Руководитель и его функции в коллективе. Успешный руководитель.

Раздел 4. Педагогика

Тема 4.1. Краткая история педагогики. Педагогика как процесс целенаправленного формирования личности, состоящий в воспитании, обучении и упражнении навыков и умений. Задача и цель педагогики – воспроизведение культуры. Универсальный алгоритм педагогического процесса. Специфика высшего образования, его принципы, методы обучения, основные тенденции современного высшего образования.

Тема 4.2. Специфика высшего художественного образования. Формирование профессионального сознания. Единство обучения и нравственного воспитания. «Школа» и творчество. Педагогическое общение как творческий процесс. Практические советы педагогу.

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	-	-	-	-	1,5	-	-	4	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	4	-	-	10	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.5	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	-	-	-	0,5	-	-	2	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	8	-	-	26	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-				36				-			

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.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Бессознательное. П.В.Симонов «Сознание, подсознание, сверхсознание».
2. Невербальный язык общения. Алан и Барбара Пиз «Новый язык телодвижений».
3. Трансакционный анализ и жизненные сценарии». Эрик Берн «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры».

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

Вопросы к зачету:

1. Психология – возникновение, основные теоретические направления.
2. Предмет и методы психологии. Основные понятия.

3. Бессознательное. Концепции бессознательного З.Фрейда, К.Юнга, П.Симонова.
4. Личность. Динамическая функциональная структура личности по К.Платонову.
5. Биологическая подструктура личности. Темперамент.
6. Подструктура психических процессов личности. Восприятие. Свойства восприятия.
7. Память. Структура процесса обработки информации. Способы управления памятью.
8. Воображение. Уникальная особенность воображения.
9. Внимание. Характеристики произвольного внимания.
10. Эмоции. Проявления эмоциональной сферы человека. Стресс. Управление эмоциями.
11. Воля. Механизм волевого воздействия.
12. Мышление. Элементы и структуры мышления. Психологические барьеры мышления.
13. Речь. Слово как элемент мышления и речи. Функции речи в общении.
14. Подструктура направленности. Потребности, мотивы, цели. «Пирамида» потребностей А.Маслоу.
15. Установки, осознаваемые и неосознаваемые.
16. Влечения, желания, намерения. Фрустрация и механизмы психологической защиты.
17. Интересы, склонности, мировоззрение и убеждения. Эмоциональная сторона направленности.
18. Направленность личности художника. Влияние творчества на формирование системы ценностей. Ответственность художника.
19. Конфликт. Формула, типы поведения в конфликте.
20. Руководитель и конфликт. Типовые стили поведения в конфликте.
21. «Я-концепция», личностный ресурс, самооценка. Развивающий потенциал конфликта.
22. Общение. Перцептивная сторона общения. Механизмы восприятия.
23. Стереотипизация и факторы, «запускающие» типовые схемы формирования первого впечатления.
24. Эмпатия. Невербальные способы общения. «Проксемика» и организация пространства.
25. Каузальная атрибуция. Самоподача.
26. Коммуникативная сторона общения. Барьеры непонимания и их преодоление. Партнёрская беседа.
27. Интерактивная сторона общения. Анализ ситуации общения в русле теории Э.Берна.
28. Социальный статус человека в группе, престиж и авторитет. Функции руководителя. Успешный руководитель.
29. Педагогика, её задача и цель. Краткая история педагогики. Универсальный алгоритм педагогического процесса.
30. Специфика высшего образования, его основные современные тенденции.
31. Специфика высшего художественного образования. Формирование профессионального сознания.
32. Педагогическое общение, основные принципы.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Виды и функции воображения
2. Характеристики произвольного внимания.
3. Стадии, элементы и структуры мышления.

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

Основная литература:

1. Грановская, Р.М. Элементы практической психологии. — СПб: Речь, 2010. — 415 с.
2. Симонов, П.В. Сознание, подсознание, сверхсознание. Популярная психология, хрестоматия. — М: Просвещение, 1990. — 399 с.
3. Платонов, К.К. Структура и развитие личности. — М: Наука, 1986. — 266 с.
4. Рождественская, Н. В. Диагностика актёрских способностей. — СПб: Речь, 2005. — 192 с.
5. Леонтьев, А.Н. «Деятельность. Сознание. Личность». — М: Политиздат, 1975. — 304 с.
6. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества. — СПб: СПбГУ, 1995. — 272 с.
7. Стреляу, Я. Роль темперамента в психическом развитии. — М: Прогресс, 1982. — 231 с.
8. Рождественская, Н.В. Основы педагогики высшей художественной школы: курс лекций. — СПб: СПбГАТИ, 2004. — 71 с.

Дополнительная литература:

1. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: Наука, 1989. — 455 с.
2. Юнг, К.Г. Структура психики и архетипы. — М.: Академический проект, 2009. — 303 с.
3. Нуркова, В.В., Березанская, Н.Б. Психология: учебник для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2012. — 575 с.
4. Берн, Э. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — СПб: Лениздат, 1999. — 400 с.
5. Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. Гроссмейстер общения. — М.: Издательство «Смысл», 2004. — 192 с.
6. Андреева, И.В. Педагогика и психология. — СПб: Издательский дом «Нева», 2003. — 256 с.
7. Пиз, А., Пиз, Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. — М.: Эксмо, 2010. — 416 с.
8. Козырев, Г.И. Конфликтология. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 304 с.

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

1. Библиотека по психологии. [Электронный ресурс]. URL: <http://flogiston.ru/library> (дата обращения: 02.09.2016).

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 **раздела 1** - основные понятия психологии, бессознательное, **раздела 2** - воображение, внимание, память. Подструктура направленности личности и **раздела 3** – перцептивная сторона общения.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является соотнесение изучаемых тем и приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины (возможны при наличии аппаратуры).
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения (возможно при наличии времени и аппаратуры).
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

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

Рецензенты:
Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор
Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-13/42

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	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);

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5).

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 зарубежной литературы», «История русской литературы».

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.			
Очно-заочная	6 семестр: 7 часов.	-	29	1 / 36	-
	7 семестр: 7 часов.	2	27	1 / 36	Зачет
	Всего: 14 час.	2	56	2 / 72	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики

Возникновение эстетики как философской дисциплины в середине XVIII века. Определение эстетики А. Баумгартеном как совершенного чувственного познания. Развитие

предмета эстетики в истории философской науки: многообразие подходов. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного (выразительное бытие), как философия искусства и теория художественной культуры. Триединство предмета эстетики: объект — субъект — отношение. Эстетика в системе междисциплинарных связей. Эстетика в составе человековедения и гуманитарного знания. Связи и отношения эстетики с философией, искусствоведением, психологией, педагогикой, культурологией, социологией, теорией творчества и др. Взаимоотношения эстетики с естествознанием и “точными” науками, возможности и границы использования в эстетике методов этих наук.

Эстетика и “мир человека” (природа, техника, спорт, повседневная жизнь). Многообразие эстетического.

Эстетика и художественная практика: история и современность.

Эстетические проблемы современной культуры.

Эстетическое воспитание в системе формирования личности.

Тема 2. Историческое развитие эстетической мысли: основные этапы

История эстетики в системе эстетического знания. Принцип историзма в исследовании развития эстетической мысли. История эстетики и актуальные теоретические проблемы современности.

Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока.

Античная эстетика и ее основные идеи. Эстетика в отношении к миру и к искусству. Прекрасное и Космос. Гармония внешнего и внутреннего мира человека (колокагатия). Мир идей и проблем прекрасного в философии Платона. Искусство как познание и “делание”, мимесис и катарсис. Аристотель об искусстве как подражании, его принципы классификации искусств. Эстетика Древнего Рима (Лукреций, Гораций). Значение античной эстетической мысли для современного эстетического и художественного сознания.

Средневековая эстетика Запада. Религиозный характер средневековой эстетики. “Земное” и “небесное”, “божественное” и “дьявольское”. Августин Блаженный, Фома Аквинский. Куртуазная культура и “смеховой мир” средневековья.

Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и понятия. Становление светской культуры. Гуманизм и антропоцентризм. Искусство как познание мира. Эстетизация художественной культуры. “Оборотная сторона” ренессанского индивидуализма и титанизма. Связь эстетики и художественной практики.

Эстетика классицизма и барокко. Основные характеристики культуры Нового времени. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма. Эстетика Никола Буало, ее нормативность. Основные идеи и принципы классицистской эстетики. Стилевой дуализм в художественной культуре: канон и уравновешенность, ясность и разум в классицизме; динамизм, экспрессивность, сложность композиционных решений — в искусстве барокко. Художественно-эстетические идеи классицизма и барокко и современное искусство.

Эстетическая мысль в России: от Средневековья к Новому времени. Связь древнерусской художественной культуры с византийской эстетикой. Иконопись, храмовое зодчество, литература как “образная философия”. Русское барокко и русское Просвещение.

Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания. Искусство как отражение действительности и принцип правдоподобия. Искусство и воспитание. Своеобразие эстетической мысли в разных странах: Франция (Руссо, Дидро, Вольтер), Англия (Берк, Хоггарт, Шефтсбери), Германия (Винкельман, Лессинг, Гете, Шиллер).

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Основные принципы. Историзм и диалектика. Кант о специфике эстетического. Сущность прекрасного и эстетического чувства. Кант о гении и антиномиях вкуса. Деятельностный характер искусства у Фихте. Шеллинг об искусстве как воссоздании абсолютного. Эстетика Гегеля в контексте его философской системы. Гегель о ступенях

развития искусства: схематизм и гениальные прозрения. Искусство как выявление идеи в образе. Идеал и пафос.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Романтизм как эпоха, ситуация в культуре. Двоемирие. Критика романтиками классицистской и просветительской эстетики. Бунтующая личность романтического героя и мистическая миссия художника. Искусство и поэзия как высшая наука. Концепция иронии. Романтизм и “романтизмы” (Германия, Англия, Франция). Эстетика русского романтизма. Романтизм и современная художественная культура: преходящее и вечное. Романтизм и романтика.

Европейская эстетика первой половины XIX века. Мир как воля и его художественное отображение у А. Шопенгауэра. Проблема гения. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). С. Кьеркегор — предтеча эстетики экзистенциализма. Критика эстетизма и романтической иронии.

Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века. Историко-культурные характеристики эпохи. Расцвет искусства в XIX веке. “Любомудры”, славянофилы и западники. Революционно-демократическая эстетика: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев. Эстетика “всеединства” В. Соловьева. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов: эстетика и творчество. Жизнестроительная (теургическая) эстетика символистов. Н. А. Бердяев о смысле творчества и кризисе искусства. Л. Шестов и проблема иррациональности эстетического. С. Булгаков о софийности мира и ее отражении в искусстве. П. Флоренский о религиозном смысле искусства. В. Розанов: искусство перед “контрастами бытия”.

Европейская эстетика второй половины XIX века. Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений. Эстетика неокантианства (Г. Риккерт, В. Виндельданд, Г. Коген, Э. Кассирер). Эстетика позитивизма (И. Тэн). “Практическая эстетика” (Г. Земпер, У. Моррис). Эстетизм (У. Пейтер, О. Уайльд).

Европейские эстетические концепции XX века. Искусство как лирическая интуиция (Б. Кроче). Феноменология и экзистенциализм о драме человеческого существования и выявлении ее в искусстве. Неотомизм и религиозный смысл искусства. Психоанализ и искусство. Эстетико-социологические направления (М. Вебер, Г. Маркузе, Т. Адорио).

Эстетические концепции конца XX — начала XXI века. Постмодернизм и эстетика. Культурологизация эстетики, ее “встроенность” в знание о человеке. Осознание кризиса идентичности многих явлений культуры, в том числе искусства.

Тема 3. Эстетическое отношение и эстетическое сознание

Выразительные формы мира как объективная основа эстетического. Эстетическое как чувственно-оценочное отношение к миру. Психофизиологические механизмы эстетического отношения.

Чувственно-эмоциональная природа эстетического отношения. Объективное и субъективное, индивидуально-личностное и социокультурное в эстетическом отношении. Эстетическое в системе отношений человека к миру. Эстетическое в контексте высших ценностей человека: единство Истины, Добра, Красоты. Целостный характер эстетического отношения. Эстетическое и эстетизм.

Эстетическое сознание и его структура. *Эстетические чувства* (непосредственное чувственно-эмоциональное взаимодействие человека с миром). Духовный характер эстетического чувства. Место эстетического переживания в системе духовных чувств человека (нравственных, религиозных, патриотических). Индивидуальное и социокультурное в эстетических чувствах.

Эстетическая потребность — духовная нужда, желание общения с эстетическими ценностями, заинтересованное стремление к эстетическому совершенству в созидательной деятельности во всех ее формах. Эстетическая и художественная потребность.

Эстетический вкус — способность дифференцированных эстетических оценок на основе чувства удовольствия и неудовольствия. Вкусы хорошие и плохие, нормальные и

извращенные. Многообразие в границах хорошего вкуса. Развитость и неразвитость вкуса. Вкус как существенная особенность личности. Возможность и невозможность спора о вкусах.

Эстетический идеал — представление об эстетически совершенном как должном и желаемом. Сложная структура эстетического идеала, его взаимодействие с нравственными, религиозными, политическими идеалами. Идеал как ценностный критерий эстетической оценки.

Эстетические взгляды — более или менее систематизированные идеи, мнения, суждения об эстетическом. Эмпирическое и теоретическое в эстетических взглядах.

Эстетические теории — суждения о сущности эстетического, выраженные в систематизированной форме (система понятий, категорий, принципов, концепций).

Эстетическая культура — сложная взаимосвязанная система эстетических отношений, видов эстетической деятельности, эстетических ценностей и эстетического сознания.

Эстетическое и художественное.

Тема 4. Основные эстетические категории

Категории — наиболее общие понятия той или иной науки. Методологическая роль категорий в мышлении и человеческой деятельности. Специфика эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория. Эстетическое как оценка соразмерности человека и мира, соотносительности идеала и реальности. Категории эстетических отношений: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое.

Прекрасное. Приятное, красивое, прекрасное: общность и различия. Объективные основы красоты и ее субъективный аспект. Прекрасное и полезное. Прекрасное как гармония, совершенство, целостность. Прекрасное и эстетический идеал. Прекрасное — наиболее полное выражение совершенства и его чувственное переживание; соответствие реальности идеалу, высшее воплощение эстетической ценности. Прекрасное в природе, предметно-вещном мире, человеке и человеческих отношениях, искусстве. Многообразие форм красоты. Красота как тайна. Модификации красоты: прелестное, грациозное, элегантно, изящное, обаятельное, великолепное, утонченное. Безобразное как антоним красоты. Безобразное в искусстве, правомерность и необходимость его воплощения. Эстетизация безобразного, уродливого, отвратительного в современной эстетике и художественной культуре.

Возвышенное. Возвышенное — чрезмерно, безмерно, в высшей мере прекрасное: дисгармония в ее совершенном выражении. Возвышенное как духовная ценность. Этическое и эстетическое в возвышенном: героическое. Возвышенное в реальной жизни и в искусстве. Возвышенное и низменное. Возможности воплощения низменного в искусстве.

Трагическое. Жизнь, страдание. Смерть. Гибель ценностей, идеала, гибель и страдания в борьбе за идеал. Противоречие между необходимостью и невозможностью ее осуществления. Необходимое и случайное в трагическом. Трагические коллизии: старое и новое, общество и личность, истина и заблуждение, человек и природа, духовное и бездуховное. Трагический конфликт и трагический герой. Необратимость свершившегося как существеннейший признак трагического. Катарсис (очищение) — нравственный механизм и результат воздействия на человека трагических переживаний. Трагедия как жанр искусства. Возможности и особенности воплощения трагического в различных видах искусства.

Комическое. Смех и комическое. Комическое: объективное основание и субъективные характеристики эстетического отношения. Комическое как способ выявления объективных противоречий. Остроумие, чувство юмора — субъективные возможности обнаружения объективно комического. Комическая ситуация. Формы комического: юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. Трагикомическое. Черный юмор. Воплощение комического в разных видах

искусства. Комическое и катарсис. Смех и комизм как жизнеутверждение. Эвристическая роль юмора.

Единство и целостность человека и его отношений с миром — определяющий фактор диалектической взаимосвязи эстетических категорий.

Тема 5. Природа и сущность искусства. Искусство как феномен культуры

Понятие “искусство” в обыденном языке и эстетике. Эмпирически-описательное представление об искусстве как о совокупности художественных произведений разных видов, жанров, исторических эпох и этносов. Многообразие искусства, способов его понимания и переживания. Трудности постижения смысла и назначения искусства. Многообразие концепций и определений искусства в искусствознании и эстетике: искусство как познание, искусство как идеология, искусство как наслаждение, искусство как вид духовного производства, искусство как общение, искусство как предсказание, искусство как компенсация, искусство как игра, искусство как социальная организация, искусство как творчество и др. Искусство как сложная полифункциональная система. Субординация и координация функций и их динамика в разных исторических, этнических культурах и субкультурах. Специфические цели искусства в контексте общесоциальных, жизненно значимых функций культуры. Спор об искусстве в культуре XX века.

Диалектическая природа искусства. Онтологический, гносеологический, аксиологический статусы искусства. Искусство и жизнь: искусство как отражение жизни, искусство как жизнь.

Искусство и жизненный мир человека. Человек как био-социо-культурный феномен. Знание и опыт. Объективное и личностное (добываемое только в субъективном опыте) знание. Становление человека в освоении социокультурного опыта человечества. Искусство как моделирование, сохранение и трансляция экзистенциального и духовного опыта, способ приобщения к человеческому миру. Искусство как духовный космос человечества — высшая реальность ценностного бытия человека. Искусство и определяющие ценности человеческого существования: Истина, Добро, Красота, Мудрость, Любовь.

Человекообразующая цель искусства — его нравственно-гуманистическое основание, смысл художественного творчества. Историческое “начало” искусства и перманентное его зарождение в человеческой истории. Социальная необходимость искусства и возможная деформация его образа в контексте “общественной полезности”. Исторический процесс автономизации искусства. Самоценность искусства.

Искусство среди других форм культуры и типов духовного. Искусство и миф. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и политика. Искусство и Эрос. Искусство и игра (сфера свободы). Искусство и творчество. Искусство и техника. Искусство и спорт. Искусство и природа. Искусство и досуг.

Тема 6. Художественное произведение, его основные характеристики и способ бытия

Произведение искусства — объективированный результат творческого процесса, форма бытия искусства, смысло- и системообразующий компонент художественной культуры. Естественность, непреднамеренность природных явлений и “сделанность” (произведённость) искусства. Произведение и художественный образ. Образ: 1) результат отражения объективной реальности, 2) воспроизведение несуществующего объекта. *Художественный образ* — отражение реальности и ее моделирование в соответствии с целями и смыслом искусства, чувствами и мыслями художника, рождающимся в воображении замыслом произведения. Образ и знак: их взаимодополнительность (образ как изображение, образ как знак). Знаки естественные и условные. Многомерность художественного образа и его основные особенности. Художественный образ как диалектическое единство объективного и субъективного, воссоздания и пересоздания, изображения и выражения, общего, особенного и единичного, эмоционально-чувственного и

рационально-логического. Способы художественного обобщения — индивидуализация, типизация и типологизация. Уникальное, типичное и архетипическое в искусстве. Научная истина, житейская достоверность и художественная правда. Художественная условность, связанная с воспроизведением объективного и выражением субъективного. Деформация как воплощение художественно-смыслового задания. Общие и специфические черты художественного образа в различных видах и жанрах искусства.

Произведение искусства как единство *содержания и формы*. Философское учение о содержании и форме. Объект — предмет — художественное содержание. Объективная и субъективная стороны художественного содержания. Жизненное и художественное содержание (“как в жизни” — “как жизнь”). Основные компоненты художественного содержания. Тема и идея произведения искусства. Идея как целостный смысл произведения, его пафос. Форма как способ воплощения бытия содержания и как реализация функционального художественного задания произведения. Эстетическое значение материальных и конструктивных элементов произведения. Основные компоненты художественной формы: композиция, сюжет, фабула, изобразительно выразительные средства видов и жанров искусства. Жанровая форма в искусстве. Художественный прием. Проблема художественного языка. Материал как элемент художественной формы. Направленность формы на восприятие, ориентация на его “драматургию” и организация художественного воздействия.

Мир художественного произведения. Целостность художественного произведения как аналог живого организма (способность к самодвижению, саморазвитию). Онтологический статус произведения искусства. Завершенность и “открытость” художественного произведения. Произведение как тайна. Целостность произведения — условие его идентичности, предметное основание адекватной интерпретации (в восприятии, критике, исполнительском искусстве).

Тема 7. Система искусств и принципы их классификации. Виды искусства

Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация. Тенденции дифференциации и интеграции в науке и искусстве. Роды, виды, жанры искусства. Определение понятия “вид искусства”. Генезис видообразования в искусстве. Своеобразие и неповторимость каждого вида искусства. Формирование человека в разных видах искусства. Историческая динамика видов искусства. “Репрезентирующая” роль отдельных искусств в разных типах культуры. Понятие “временных”, “пространственных”, “пространственно-временных”, “зрительных”, “слуховых”, “синтетических” искусств. “Изобразительные” и “выразительные” (неизобразительные) искусства. Условность подобной классификации. Виды искусства как открытая система.

Специфика художественного образа в разных видах искусства и проблема “перевода” художественного произведения на язык другого искусства.

Роды и жанры искусства. Принципы жанрообразования и жанрового деления. Жанр как “память культуры” (М. Бахтин). Объективно-содержательные основы жанров. Жанр — как “точка зрения”. Жанровые системы исторических типов художественной культуры.

Неизобразительные пластические искусства

Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Эстетическая среда как воплощение человеческой личности, преднамеренная и непреднамеренная организация эстетической среды. Единство утилитарного и эстетического в вещах. Неизобразительная природа образа в “практических искусствах” Художественный образ в произведениях декоративно-прикладного искусства, его внешние и внутренние свойства. Народное ремесло и промышленное производство. Дизайн как художественно-промышленное конструирование. Норма, стандарт, канон. Уникальное и тиражированное. Единство технической, функциональной и эстетической сторон в дизайне и прикладном искусстве. Художественные свойства вещей. Дизайн как организация всей предметно-жизненной среды человека. Художественные аспекты и возможности дизайна.

Архитектура как вид искусства и специализированная инженерно-строительная деятельность. Архитектура и жизненная среда. Три “кита” архитектуры: “польза, прочность, красота” (Ветрувий) — органическое единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Связь архитектуры на каждом этапе ее развития с научно-техническими достижениями времени. Новые конструкции — новая архитектура. Проблема материала в архитектуре. Архитектурный стиль. Архитектурный ансамбль. Архитектура и природа. Проблема синтеза искусств в архитектуре.

Город как художественное целое. Город и ландшафт. Художественная структура города и ее формирование. Архитектура — основание синтетического образа города.

Садово-парковое искусство: историко-культурные типы, национальное своеобразие.

Танец. Эстетическое своеобразие хореографического образа, его выразительные возможности и средства. Виды хореографии: народный, бытовой, классический танец. Культура бытового танца. Танец и спорт. Танцевальный спорт. Балет — синтетическая разновидность искусства танца.

Музыка. Специфика музыкального образа как формы отражения жизни в искусстве. Формалистические и натуралистические концепции сущности музыки. Звук и интонация как основа музыкального образа. Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, ритм, тембр, полифония и др. Виды и жанры музыки. Народная и профессиональная музыка, “легкая” и “серьезная”, “программная” и “непрограммная”, инструментальная и вокальная, светская и духовно-сакральная. Музыка в системе синтетических видов искусства. Музыкальное исполнительство как искусство интерпретации. Интерпретация: типы, методы, функции.

Литература как искусство слова. Специфика художественного образа в литературе. “Невещественность” словесно-художественных образов. Словесная пластика. Речь как средство изображения. Язык разговорный, литературный и поэтический. Изобразительно-выразительные средства литературного и поэтического языка. Многообразие литературных явлений. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанрово-видовое деление внутри родов литературы. Стих и проза. Текст как эстетико-филологическое понятие. “Высокая” и “массовая литература”. Литературная классика. Беллетристика. Устное и письменное слово. Литература в кругу других искусств: театр, эстрада, кино, телевидение, радио, музыка, изобразительное искусство.

Органическая связь художественной литературы с философией, публицистикой, политикой.

Изобразительные искусства: их виды. Специфика художественного образа в изобразительном искусстве. Выразительность зримого образа (воплощение духовного содержания через изображение предмета).

Живопись. Декоративная, монументальная, станковая живопись. Изобразительно-выразительные средства живописи: рисунок, цвет, свет, колорит, перспектива, композиция. Живописность и декоративность. Способы художественного видения (искусство видеть) и их историческая эволюция. Разновидности техники (масло, акварель, темпера, фреска, мазанка и др.).

Графика. Рисунок — основное изобразительное средство графики. Черный и белый цвета — не отказ от цвета, а “цветовое” решение. Живописность в графике. Жанры графики: станковая, книжная, плакат, граффити и др. Графичность в искусстве (живописи, фреске, кино- и фотокадре и др.).

Скульптура — вид пластического искусства, основанного на трехмерном объемно-пространственном изображении. Совпадение пространственных характеристик скульптурного образа с реальным пространством. Выразительные средства скульптуры: пластичность, силуэт, моделировка, светотень и др. Разновидности скульптуры: круглая и рельефная. Содержательно-функциональные разновидности скульптуры: станковая, монументальная, декоративная. Малые формы скульптуры (мелкая пластика): игрушка,

предметы интерьера, глиптика, медальерное искусство). Материал скульптуры как носитель художественно-эстетических содержательных качеств.

Фотография как документ и искусство. Документальная сущность фотоискусства. Становление и развитие фотографии как искусства. Диалектика преднамеренного и непреднамеренного в фотографическом образе. Свет и цвет как средства фотографической выразительности. Фотография как картина. Жанры фотографии.

Синтетические (зрелищные) искусства

Театр. Синтетизм театрального искусства. Театр драматический и музыкальный. Коллективность театрального творчества. Театральный образ: основные элементы, природа их связей и отношений. Театральный образ как органическое единство драматургии, актерского искусства, сценографии, музыки и др. Режиссура как организующее начало целостного театрального образа. Режиссер — автор спектакля. Драматизм и театральность в жизни и на сцене. Театр и литература: драматический диалог. Спектакль — интерпретация драматургического материала. Сценическое пространство и сценическое время. Сценография — пластическое решение спектакля. Функции сценографии. Музыка в структуре театрального образа, ее функции. Музыка на сцене и за сценой. Вещь на сцене — элемент театрального образа. Кино и телевидение в структуре театрального образа. Видеоклип как форма театрального мышления. Актер в пространстве спектакля. Творческая самостоятельность актера. Актер: личность и роль. Творческая индивидуальность актера. Актерское искусство: диалектика переживания и представления, перевоплощения и отчуждения. Жест и слово. Жизнь — игра — “жизненная игра”. Игра: действие и лицедейство. Актер — автор роли.

Театральный образ и зритель. Живое общение актера и публики. Зрительское соучастие в динамической целостности театрального образа. Устойчивость и эфемерность театрального образа. Жанры театрального искусства.

Эстрада и цирк — разновидности театрально-зрелищного искусства, их особенности. Жанры эстрады и цирка.

Кино. Возникновение киноискусства: техническое и эстетическое. Эволюция кино в контексте развития его технических возможностей (звук, цвет, размер экрана, объемность изображения и звука и др.). Кино в системе зрелищных искусств: специфика, взаимосвязи, функционирование. Фотографическая достоверность кинообраза. “Линия Люмьера” и “Линия Мельеса”. Структура зрительной сферы в кино. Функции звукового ряда в кино. Слово, звук, изображение на экране. Полифункциональность и многоплановость звукового и зрительного слоя кинообраза. Язык кино: монтаж, план, ракурс, свет, ритм. Операторское искусство — сотворческое начало в единстве кинообраза. Актер на экране: специфика существования. Специфика кинорежиссуры. Виды и жанры киноискусства. Документальное, научно-популярное, художественно-игровое кино. Воздействие кинематографа на другие искусства (литературу, театр, телевидение, живопись и др.). Кино — единство индустрии и искусства. Кино и рынок. Проблема элитного и массового кино.

Телевидение, радио. Художественные возможности массовой коммуникации. Художественное телевидение и радио как СМИ и как искусство. Взаимодействие художественных и нехудожественных элементов в практике радио и телевидения. Своеобразие и уникальные специфические возможности создания нового художественного образа, его типология и особенности восприятия. Художественно-эстетическое своеобразие телевизионного и радиоспектаклей. Феномен телесериала и многочастного радиоспектакля как особая форма художественного общения. Актер, ведущий, журналист: феномен “телевизионности”. Специфика телевизионной режиссуры.

Проблема авторства в технических искусствах. Смежные искусства на телевизионном экране (литература, театр, эстрада, музыка, изобразительное искусство). Спорт и телевидение. Понятие “телевизионное зрелище”. Структура и эстетическое своеобразие зрелища и особенности его воздействия. Телевизионная программа как специфический социокультурный феномен. Телевидение как эффективное средство формирования

культурных ценностей личности и общества. Профессиональное мастерство и нравственная ответственность в сфере телевидения. Социальные последствия развития и широкого распространения СМИ в современном мире.

Взаимодействие и синтез искусств как эстетическая проблема. Проблема интегративности в искусстве. Синестезия (взаимосвязь разных органов чувств) и художественный синтез. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Взаимодействие искусств в массовых зрелищах. Зрелище и зрелищность. Структура зрелища и особенности его воздействия. Зрелищные искусства в художественной культуре: история и современность. Режиссура как необходимое условие создания художественного синтеза. Режиссерские искусства. Полисинтез как проблема современного искусства.

Новые разновидности искусства, вновь возникшие художественно-технические профессии. Звукозапись как вид искусства. Звукорежиссура: творчество и техника. Звукорежиссура как искусство интерпретации. Принципы современной звукорежиссуры. Выразительные возможности звукозаписи на радио, телевидении, в театре, кинематографе, в зрелищных представлениях.

Режиссура мультимедиа.

Новые экспериментальные формы: театр “Свет и Звук”, цветомузыка, свето-цветомузыкальный фильм, компьютерно-акустическая музыка.

Видовая структура искусства как открытая система. Перспективы развития.

Тема 8. Художественное творчество

Понятие “творчество”, история его становления, современный смысл. Творчество как продуктивное развитие. Деятельность инновационная и репродуктивная. Творчество и культура. Человек как творец культуры и ее творение. Предмет, субъект, продукт творчества. Общее и специфическое в творчестве. Творчество как тайна. Выделение художественного творчества в особый вид деятельности. Творчество как предмет комплексного изучения. Возможности и границы философско-эстетического толкования творчества. Творчество и социокультурная ситуация конца XX — начала XXI веков. Инновации и традиция, изменчивое и устойчивое в культуре.

Специфика художественного творчества: основные проблемы, темы, теоретические сюжеты. Особенности творчества в разных видах искусства. Своеобразие творчества в фольклорном, профессиональном, любительском искусстве. Исторические и этнокультурные типы творчества. Исполнительство и художественный перевод как виды творчества. Импровизация как форма творчества. Творчество и компьютер.

Творчество как процесс. Основные фазы: общение с миром (видение, понимание и переживание мира) — замысел. Нелинейный характер их взаимосвязи. Диалектика движения образа в творческом процессе. Становление произведения. Видение мира и культура восприятия. Эволюция художественного видения. Особенности художественного замысла и его претворения в материале и языке искусства. Троица: художник — произведение — адресат. Творчество как общение.

Психофизиологические предпосылки и механизмы творческой деятельности. Диалектика эмоционально-чувственного и рационально-логического в творчестве. Своеобразие ощущения и восприятия, проявляющееся и развивающееся в разных видах искусства. Художественное мироотношение, художественное мироощущение: общая характеристика, типологические и индивидуальные различия. Творчество — единство осознаваемых и неосознаваемых процессов. Творчество и бессознательное. Творчество и интуиция. Психоанализ: психические мотивации творчества. Внимание, память, воображение. Творческая фантазия. Художественное мышление: общие и специфические характеристики. Конкретное — действенное, наглядно-образное мышление в материале и на языке искусства. Эмоции и чувства в художественном творчестве. Жизненное и (или) художественное переживание. Эмпатия. Вдохновение — акт наивысшего напряжения духовных и физических сил художника. Творчество как самовыражение.

Задатки, способности. Талант, гениальность.

Художник как эстетическая проблема. Творчество и судьба. Образ художника в общественном сознании и в теории. Диалектическая природа художника как субъекта творчества: биографический человек, социальная роль, мастер-профессионал. Два подхода к художнику: целостно-личностный и “компонентный” (возможности разграничения, необходимость синтеза). Творческая личность в контексте восточной, западно-европейской и русской культур. Экзистенциально-нравственные и профессионально-эстетические основания и измерения творческой личности. Творчество как игровое (ролевое) и жизненное поведение. Художник как “автор”. Возможности “безавторского” понимания искусства как текста. Проблема “смерти автора” (Р. Барт) в постмодернизме.

Жизнь художника как эстетико-культурологическая проблема. Творчество и биография. Условия творческого труда. Жизнь как творчество, творчество как жизнь. Бесконечность жизни и границы творческого акта. Творчество в контексте жизненного пути и судьбы художника. Когда начинается художник? Творчество — способ бытия, фактор интеграции в личностном развитии. Творческий потенциал — интегральное качество художника. Общая одаренность и специальные способности. Многогранность творческой личности. Универсализм гения. Гений как модель творческой личности. Самосозидание, самотворчество как условие и способ бытия художника. Духовная автобиографичность художественного творчества. Внешняя и внутренняя жизнь художника, его духовный и душевный опыт. Взаимосвязь в художнике индивидуально-личностного и социокультурного. Творчество и традиции. Эксперимент в искусстве, его обоснованность и границы. Художественный метод и творческая индивидуальность. Мир художника: наследственное и приобретенное. Жизненный и художественный опыт. Творчество и школа: взаимонеобходимость и внутреннее противоречие. Чему можно научить? Культура художника как его образ жизни. Ремесло, техника, мастерство. Художник как профессия и призвание. Профессионализм и дилетантизм. Смысл творчества и мотивация художника. Свобода творчества и свобода в творчестве.

Творчество: здоровье и болезнь. Творчество и жизненные кризисы (катастрофичность бытия художника, взлеты и падения). Гениальность и святость. Художник как аутсайдер. Художник — “человек среди людей”.

Тема 9. Социальные и духовно-психологические условия бытия искусства.

Искусство и публика

Социальное бытие искусства. Искусство как социокультурный феномен. Художественная культура как система включающая в себя произведения искусства, а также процессы его производства, функционирования, тиражирования, хранения, оценки, восприятия, художественного воспитания и образования. Художественный процесс как историческое движение художественной культуры, ее функционирование в конкретных социальных условиях. Полифункциональность искусства, динамика функций в историко-культурном развитии общества. Социальные функции искусства (и разных его видов). Эстетика как методологическое основание комплексного исследования художественного процесса средствами всеобщей истории, истории искусства, социальной психологии, социологии искусства, культурологии.

Искусство и публика. Аудитория искусства, изменение ее структуры в историко-культурном процессе. Понятие “публика”. Публика в художественной жизни общества, ее исторические типы. Художественная культура: спрос и предложение. Искусство и социокультурная стратификация общества. Культуры и “субкультуры”. Искусство и народ. Проблема “высокого” искусства и “массовой” культуры. Доступность и “понятность” искусства. Социология читателя, зрителя, слушателя: принципы и методы. Современная культурная ситуация и функционирование искусства. Средства массовой информации и художественная культура.

Искусство в мире. Художественная культура в контексте Большого Времени и Большого Пространства. Национальное искусство и мировая художественная культура. Процессы глобализации и автономизации в современной культуре. Национальное и интернациональное в художественной культуре.

Художественное произведение как компонент художественного процесса. Произведение в движении эпох.

Восприятие художественного произведения как комплексная проблема, место эстетики в ее толковании. Произведения как потенциал восприятия, понимания и переживания. Особенности восприятия произведений разных видов искусства. Фетишизация художественного произведения и его релятивистская субъективизация. Идентичность произведения и проблема адекватности его восприятия. Содержание понятия “адекватное восприятие”, критерий адекватности. Адекватное восприятие как идеальный теоретический конструкт, как инвариант и культурная норма. Адекватное и реальное восприятие. Вариативность восприятия художественного образа, художественное восприятие как интерпретация. Восприятие произведения в разных социокультурных контекстах. Художественное восприятие и герменевтика: снятие дистанции между искусством прошлого и его современным воздействием. Жизненный и художественный опыт — необходимые условия и основания восприятия искусства (возраст, образованность, вкус, общая и эстетическая культура). Ситуация и контекст художественного восприятия (“театр начинается с вешалки”). Парадоксальная природа восприятия искусства.

Эстетика восприятия и эстетика творчества — соотносительные проблемы. Ориентация на художественное восприятие — органическая составляющая процесса создания искусства. Автор и адресат. Читатель как “заслуженный собеседник” (А. Ухтомский). Художник как читатель, зритель, слушатель собственных произведений и других авторов. Отношение к другому. Восприятие произведения как момент исполнительного искусства. Художественная критика (критик) в контексте проблемы восприятия искусства. История произведения как объекта критики. Индивидуальные особенности восприятия искусства. Восприятие искусства: наслаждение — труд — творчество.

Тема 10. Историческая жизнь искусства. Метод и стиль

Искусство в контексте исторического целого. Политико-экономическая, социокультурная, национально-этническая, духовно-религиозная обусловленность художественного развития. Доминирующие идеи и ценности эпохи и их выражение в содержании художественной культуры. Своеобразие художественных культур и их диалог (культура и культуры). Историческая типология культур. Понятие “история мировой художественной культуры”: обыденный и теоретический смысл. Сложность и многомерность мирового художественного развития: единство и противоречия. Восток и Запад. Диалектика художественных ценностей эпох, этнокультур и общечеловеческих ценностей.

Основные этапы и направления в развитии художественной культуры человечества.

Проблема типологизации художественных явлений в истории искусства. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Творческие методы и художественные системы. Искусство Возрождения. Классицизм и барокко. Искусство Просвещения. Романтизм. Реализм. Социалистический реализм — определяющий творческий метод советского искусства. Модернизм. Постмодернизм. Метод и стиль: диалектика связей. Стиль как историко-культурная проблема. Стиль как единство. Множество стилевых факторов, стилеобразующие факторы. Силевые традиции. “Стиль эпохи”. Диалектика общего и индивидуального в стиле. Стиль и индивидуальная творческая манера.

Основные этапы и направления в развитии художественной культуры человечества.

XX век как художественно-эстетическая проблема. Важнейшие исторические события XX века (Первая мировая война, революция 1917 года в России, Вторая мировая

война, крушение системы социализма) и их значение для мировой художественной культуры. Глобальность исторического процесса как основание общности эстетико-художественного развития. Философия XX века и искусство. Научно-технический прогресс и искусство. Тоталитарные режимы и искусство. Художник и власть. Демократизация общества и судьбы художественной культуры.

Многоликость художественной жизни и ее противоречивость. Реализм, модернизм, кич.

Постмодернизм — современная социокультурная ситуация: отношение к прошлому, игра, развлечение, наслаждение. Проблема нерепрессивной культуры. “Размывание границ” между “массовым” и “элитарным” искусством. Художник в современном мире. Роль искусства в демократических, экологических движениях современного мира. Новые формы творчества, хранения, трансляции художественной информации и способы общения искусства и публики.

XXI век — перспективы и прогнозы развития искусства и эстетической культуры.

Эстетическое и художественное воспитание в системе целостного формирования личности. Природа, быт, труд, искусство, спорт, предметно-вещная среда как сфера и средство эстетического воспитания. Противоречия современной культуры и эстетического воспитания. Духовный мир современного общества и место в нем художественной и эстетической культуры.

2. Распределение часов по 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	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-
Тема 2	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Тема 3	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-
Тема 4	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-
Тема 5	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-
Тема 6	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-
Тема 7	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-
Тема 8	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-
Тема 9	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-
Тема 10	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	14	-	-	56	-	-	-	-
<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. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного и как философия искусства.
2. Место эстетики в системе наук (связи и отношения с философией, искусствознанием, психологией, культурологией, теорией творчества, педагогикой и др.).
3. Эстетика и художественная практика общества: история и современность.
4. Эстетическое отношение. Его природа и особенности.
5. Эстетическое сознание и его основные элементы: чувство, вкус, идеал, взгляды.
6. Прекрасное и эстетический идеал. Многообразие красоты.
7. Возвышенное и героическое.
8. Трагическое как эстетическая категория. Трагедия как жанр искусства.
9. Комическое. Формы комического.
10. Эстетические проблемы происхождения искусства.
11. Сущность и специфика искусства. Искусство как органическая часть культуры (необходимость искусства).
12. Искусство и наука. Искусство в контексте научно-технического развития общества.
13. Искусство и миф (в прошлом и настоящем).
14. Искусство и религия: формы взаимодействия.
15. Искусство и нравственность.
16. Искусство и философия: типы отношений.
17. Искусство и политика. Художник и власть.
18. Искусство как социальное явление. Функции искусства. Художественная жизнь общества.
19. Художественный образ: основные характеристики.
20. Содержание и форма в искусстве. Специфика художественной идеи. Целостность произведения искусства.
21. Искусство и высшие ценности человеческого существования.
22. Искусство и Эрос.
23. Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация.
24. Музыка как вид искусства. Звукозапись как эстетический компонент музыкального искусства.
25. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн и эстетическая организация жизненной среды человека.
26. Архитектура: производственная деятельность и эстетическое творчество.
27. Изобразительные искусства в современной культуре (графика, живопись, скульптура, художественная фотография). Изобразительность и выразительность в искусстве.
28. Слово в культуре. Литература как искусство слова.
29. Зрелищные виды искусства (театр, кино, телевидение, эстрада, цирк): эстетическое своеобразие, сравнительные характеристики.
30. Хореография: народный, бытовой, классический танец.
31. Синтез искусств как эстетическая проблема.
32. Художественная культура как система: состав и строение.
33. Народное и профессиональное искусство, их специфика и взаимоотношения.
34. Особенности восприятия искусства: художественное переживание и катарсис.
35. Роль публики в художественной жизни общества. Культуры и субкультуры.
36. Критика как феномен художественной культуры.

37. Искусство и рынок. Маркетинг в художественной культуре: диалектика эстетических и экономических проблем.
38. Художественное творчество и его особенности. Философия и психология творчества.
39. Творчество как процесс: основные этапы, их взаимосвязь.
40. Художник как феномен культуры. Творчество и судьба. Быт и духовное бытие.
41. Национальное, интернациональное и общечеловеческое в художественной культуре России. Восток и Запад как эстетико-культурная проблема. Искусство и диалог культур в современном мире.
42. Элитарное и массовое искусство как проблема современной культуры. Противоречия демократизации художественной культуры.
43. Постмодернизм: границы и “пограничья” искусства.
44. Эстетико-художественное сознание и глобальные проблемы современности.
45. Искусство и гуманизм в XX в. Искусство и тоталитарное общество.
46. Историческая жизнь искусства: художественные эпохи и направления.
47. Метод и стиль в искусстве. Творчество в системе мироотношений (мировоззрение, мироощущение, миросозерцание).
48. Жанр в искусстве: эстетические проблемы.
49. Эстетическое и художественное воспитание в системе формирования человека: достижения и противоречия современной культуры.
50. Историческое развитие эстетической мысли: основные этапы.
51. Эстетика античности. Платон и Аристотель.
52. Эстетика европейского средневековья.
53. Эстетические проблемы средневековой Руси. Крещение Руси и художественная культура.
54. Эстетика Возрождения: основные идеи и понятия.
55. Эстетика классицизма: социально-исторические и философские основания.
56. Эстетика эпохи Просвещения. Дидро. Лессинг. Шиллер.
57. Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX в. Кант. Гегель.
58. Эстетика романтизма.
59. “Философия жизни” (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) и проблемы искусства.
60. Эстетика русских революционных демократов и развитие русской художественной культуры второй половины XIX в.
61. Марксистско-ленинская эстетика: теория и практика руководства в сфере художественной культуры.
62. Эстетические идеи в русской философии “духовного ренессанса” конца XIX — начала XX в.: религиозно-нравственное понимание искусства и художественного творчества (Вл. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев).
63. Проблема кризиса в европейской культуре (О. Шпенглер, Й. Хейзинга, П. А. Сорокин).
64. Ф. Ницше — “переоценка всех ценностей”.
65. Эстетика основных направлений авангардистского искусства XX в. (символизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).
66. Поп-арт — эстетизация обыденного.
67. Проблема человека и мира в философии и эстетике экзистенциализма.
68. Психоанализ и искусство, культура.
69. Герменевтика и проблема истолкования и понимания искусства.
70. Структурализм и постструктурализм.
71. Постмодернизм — современная социокультурная ситуация. Отношение к прошлому. Игра. Развлечение. Наслаждение.
72. Постмодернизм: потенции и угрозы. Проблема нерепрессивной культуры.

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., 2011.
4. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
5. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
6. Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2011.

Дополнительная литература:

История эстетики

1. Бычков В.В. Русская теоретическая эстетика. М., 2007.
2. Гилберт К., Кун Г. История эстетики: В 2 т. М., 2000.
3. Идеи эстетического воспитания: Антология: В 2 т. М., 1973.
4. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1962–1970.
5. История эстетической мысли: В 6 т. М., 1985–1993.
6. Лекции по истории эстетики. Л., 1973–1980. Кн. 1–4.
7. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965–1970.
8. Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009.

История художественной культуры

1. Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994.
2. Искусство: Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика, архитектура. М., 1969.
3. Федотова Е.Д. Барокко. М., 2007.
4. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

Теория

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1994.
2. Басин Е. Я. “Двуликий Янус” (о природе творческой личности). М., 1996.
3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
4. Бугкевич О. Красота: природа, сущность, формы. М., 1979.
5. Ванслов В.В. Искусство и красота М., 2006.
6. Ванслов В.В. Образы искусства. Очерки. М., 2006.
7. Взаимодействие культур Востока и Запада. М., 1987.
8. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
9. Волкова Е. В. Произведения искусства — предмет эстетического анализа. М., 1976.
10. Волкова Е. В. Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
11. Габричевский А.Г. Морфология искусства М., 2002
12. Гачев Г. Космо-Психо-Логос. Национальные образы мира. М., 2007.
13. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М., 1997.
14. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М., 1991.
15. Григорьева Т. П. Дао и Логос. М., 1993.
16. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. СПб., 1997.
17. Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М., 1990.
18. Делиль Ж. Сады: Пер. с фр. М, 1987.
19. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.

20. Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.
21. Западно-европейская эстетика XX века. М., 1991.
22. Искусство в системе культуры. Л., 1987.
23. История красоты / под ред. Умберто Эко. М., 2005.
24. История уродства / под ред. Умберто Эко. М., 2007.
25. Калинин А. Т. Эстетический идеал, искусство, познание. М., 1983.
26. Каган М. С. Музыка в мире искусств. СПб, 1996.
27. Кантор К. Красота и польза. М., 1967.
28. Конюхов В. Д. Прекрасное: объективная природа и социальная ценность. М., 1980.
29. Курьшова Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М., 2007.
30. Кучиньская А. Прекрасное: Миф и действительность. М., 1977.
31. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996.
32. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
33. Любимова Т. Е. Трагическое как эстетическая категория. М., 1985.
34. Любимова Т. Б. Комическое, его виды и жанры. М., 1990.
35. Манин В. Не искусство как искусство. СПб, 2006
36. Маньковская Н. Эстетика. СПб., 2000.
37. Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.
38. Мильдон В. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М., 2007.
39. Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе. М., 2002.
40. Праздников Г.А. Искусство и спорт. Л., 1981.
41. Праздников Г. А. Процесс художественного творчества. Л., 1977.
42. Праздников Г. А. Нравственный смысл художественного творчества. Л., 1985.
43. Раппопорт С. Х. Как построено и функционирует художественное произведение. М., 1978.
44. Рыков А.В. Постмодернизм как радикальный консерватизм. СПб, 2007.
45. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994.
46. Столович Л. Н. Философия. Эстетика. Смех. СПб. – Тарту, 1999.
47. Татаркевич Вл. История шести понятий. М., 2002.
48. Щехтер Т.Е. Искусство как реальность. Очерки метафизики художественного. СПб., 2005.
49. Шипилов А.В. «Свои», «чужие» и другие. М., 2008.
50. Шор Ю.М. Культура как переживание. СПб, 2003.
51. Шор Ю.М. По следам творящего духа. СПб, 2005.
52. Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
53. Эстетика на переломе культурных традиций. М., 2002
54. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 1-2. М., 2005-2006
55. Тасалов В. И. Хаос и порядок: Социально-художественная диалектика. М., 1990.
56. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. М., 1983.
57. Яковлев Е. Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.
58. Яковлев Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. М., 2003
59. Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала и искусство. М., 1976.
60. Якимова А. К. Магическая Вселенная: Очерки по искусству, философии и литературе XX века. М., 1995.

Энциклопедии, словари, справочники, сборники документов

1. Боров Ю.Б. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. М., 2003.
2. Бачинин В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. СПб, 2005.
3. Краткая философская энциклопедия. М., 1998.
4. Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996.

5. Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1960–1970.
6. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
7. Власов В. Т. Стили в искусстве. СПб, 1995–1997. Т. 1–3.
8. Власов В. Т. Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. Терминологический словарь. СПб, 2005.
9. Культурология. XX век: Словарь. СПб, 1997.
10. Культурология. XX век: Энциклопедия: В 2 т. СПб, 1998.
11. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура. М., 1990.
12. Лисаковский И. Искусство в понятиях и терминах: Словарь-справочник. М., 1995.
13. Международно-правовые документы по вопросам культуры. СПб, 1996.
14. Мифологический словарь. М., 1990.
15. Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980-1982. Т. 1-2
16. Новая философская энциклопедия: В 4т. М., 2000-2001.
17. Постмодернизм: энциклопедия. Минск., 2001.
18. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
19. Основы теории и истории культуры: Терминологический словарь-справочник: В 2-х частях. СПб, 1997.
20. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 1997.
21. Словарь искусств. М., 1996.
22. Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923-1929 г.г. М., 2005.
23. Философия: Энциклопедический словарь. М., 2004.
24. Энциклопедический словарь по культурологии. М., 1997.
25. Энциклопедия романтизма. М., 2004.
26. Эстетика: Словарь. М., 1989.
27. Энциклопедия символизма. М., 1998.

Энциклопедическая литература по видам искусства

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981.
2. Кино. Энциклопедический словарь. М., 1986.
3. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1959.
4. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
5. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М., 1973–1982.
6. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись.
7. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: В 2 кн. М., 1986.
8. Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1987.
9. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 2000
10. Энциклопедия живописи. М., 1998.
11. Театральная энциклопедия: В 5 т. М., 1961–1967; Дополнение-указатель. М., 1967.
12. Цирк. Маленькая энциклопедия. 2-е изд., перераб. И доп. М., 1979.
13. Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М., 2007.

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 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

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Некрасова Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент

Рецензент:
Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-13/39

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин «История», «Мифология», «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.			
Очно-заочная	8 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	9 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	Всего: 10 час.	2	96	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты

Тема 1.1. Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле.

Многозначность и диалогичность понятия «культура». Культура как система норм поведения. Аксиологический аспект понимания культуры. Культура и культуры. Культура и цивилизация. Назначение и функции культуры в обществе. Формы культуры. Структура культурологического знания. Прикладные аспекты культурологии.

Тема 1.2. Основанная проблематика культурологического знания.

Культура и общество, культура и человек. Культура и природа. Многообразие социально экономических и политических форм культуры. Государство и социальные институты. Наука и культура. Искусство и культура. Мораль и культура. Социально культурные основания и регламентации жизнедеятельности человека. Человек как создатель и носитель культуры. Многозначность определения понятия «культурный человек».

Тема 1.3. Проблема типологизации культур.

Циклическая концепция культуры Дж. Вико. Н. Данилевский и понятие «культурно-исторического типа». О. Шпенглер. Идея конечности культуры. А. Тойнби. П. Сорокин. Понятие суперсистемы. Понятие локальных культур.

Тема 1.4. Понятие массовой и элитарной культуры.

Теоретические аспекты изучения соотношения массовой и элитарной культуры: выработка понятий. Г. Лебон: психологические аспекты феномена массовости, Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс». В. Парето: общественное развитие как циркуляция элит. Д. Белл. Э. Каннети «Масса и власть. Проблема мифологизация массового сознания.

Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания

Тема 2.1. Истоки формирования новоевропейского понятия «культура».

Пайдейя ("paideia"), воспитание благородного мужа. Эллинизм. Зарождение культурного универсализма. Александрийский музей как музейно-исследовательский проект. Зарождение феномена музея как модели культуры. От мудреца к интеллектуалу - трансформация образа носителя культуры.

Феномен римского грекофильства. Кружок Сципиона Африканского. От культуры наследуемой к культуре благоприобретенной. Идеи *cultus vitae*, "*cultura anime*" (воспитания души). Марк Тулий Цицерон. Культура как свободное самополагание себя в мире. От платоновских диалогов к "Нравственным письмам к Луцилию" Сенеки. Формирование книжной культуры.

Тема 2.2. Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью.

Античность и европейское Средневековье – проблема культурной преемственности. Европейское Средневековье: специфика культурного бытования. Христианский универсализм и универсальность европейской культуры связи и различия. Неоплатонизм и формирование христианских догматов. Септуагинта. Христианское чудо и языческая ученость. Филон Александрийский. Александрийская школа богословия. Экзегетика и значение традиции. Феномен библиотеки.

Смена концепции времени и ее влияние на понимание культурной целостности. Амвросий Медиоланский – критика идеи культуры. Культура в контексте оппозиции «Cultrix (Творец) – Cultor (создание)». Формирование образовательной системы. Создание университетов. Профессионализация интеллектуальной деятельности. Интеллектуал в Средние века. Пьер Абеляр: «*divina cultura*», и обращение к античной идеи культуры.

Тема 2.3. Культура как самоценное пространство.

Культура Возрождения и завершение христианского антропоцентристского проекта как основы европейского культуры. Понятие гуманизма. Studia humanitatis. Флорентийская платоновская академия. М. Фичини. Пика дела Мирандола «Речь о достоинстве человека». Реконструкция античной культуры. Культура как гуманитарный проект.

Тема 2.4. Великое восстановление наук и представления о культуре.

Культура Нового времени. Эпоха великих географических открытий и ее влияние на новоевропейское представление истории. А. Фергюсон. Человек между варварством и цивилизацией. Культура как преодоление естественного состояния. Т.Гоббс, Д. Юм, С. Пуффендорф. Ф. Бекон – культура как результат стремления к совершенству. Р.Декарт – от естественного состояния к цивилизации. Оппозиция «культура-природа». Эпоха Просвещения как квинтэссенция новоевропейского проекта. Всеобщность и универсальность культуры. Прогрессизм. Секуляризация культуры. И.Г. Гердер. Историчность культуры. Ф.Гизо. Всеобщая цивилизация.

Тема 2.5. Формирование понятия «национальная культура».

Контрпросвящение и немецкий романтизм. Переосмысление европейской истории – романтическое внимание к средневековой и архаической культуре. Формирование понятие национальной культуры.

Тема 2.6. От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре .

Этнологические и антропологические аспекты переосмысления культуры. Л. Морган, Э. Тэйлор. Формирование самостоятельной науки о культуре. Культура как предмет научного исследования. В. Оствальд. Л. Уайт. Культура как особое пространство, несводимое к социологическому и политическому аспектам существования человека. Функционализм: Б. Малиновский.

Тема 2.7. Гуманитаризация изучения культуры.

В. Дильтей. Науки о природе и науки о культуре. Культура в системе наук о духе. Г. Зиммель: природа и культура. Понятие «кризиса культуры». Ф. Ницше. З. Фрейд. Культура как репрессия. Неудовлетворенность культурой. Франкфуртская школа. Ревизия идей Просвещения и культ разума. А. Швейцер: нравственное содержание культуры.

Структуралистские приемы изучения культуры. Культура как язык. Р.Барт.

Тема 2.8. Культура глазами постсовременности.

Ж.Деррида. Метод деконструкции. Грамматология как антитез семиотике. «Археология гуманитарного знания» М. Фуко. Ж.-Ф. Лиотар и понятие метанаррации. "Феномен Освенцима". В. Вейдле. Умирание культуры. В. Библер: культура – диалог культур.

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	-	-	32	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Тема 1.3	-	-	-									
Тема 1.4	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	6	-	-	64	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Тема 2.4	-	-	-									

Тема 2.5	-	-	-								
Тема 2.6	-	-	-								
Тема 2.7	-	-	-								
Тема 2.8	-	-	-								
Всего	-	-	-	-	10	-	-	96	-	-	-
<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 может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре рационалистического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещение, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

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

Основная литература:

1. Иконникова С.Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н.А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л.Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
19. Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
21. Гуревич П.С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб., 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.
32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М.С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб., 1996.
33. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д.С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.

39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
44. Розанов В.В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993. Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К.Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко у. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб, 2003.

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 «Культурология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.

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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-13/40

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмма, педагог
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очно-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);

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7).

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 утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Заочная	10 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	Всего: 8 час.	2	62	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 СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

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; кретенциализм.

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	-	-	-	-	4	-	-	31	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Тема 1.3	-	-	-									
Тема 1.4	-	-	-									
Тема 1.5	-	-	-									
Тема 1.6	-	-	-									
Тема 1.7	-	-	-									
Тема 1.8	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	4	-	-	31	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Тема 2.4	-	-	-									
Тема 2.5	-	-	-									
Тема 2.6	-	-	-									
Тема 2.7	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	8	-	-	62	-	-	-	-
<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.

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, Бурдье, 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. Бурдье 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., Добренков 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.

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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-11/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	История зарубежной 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 профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного кино».

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

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.			
Очно-заочная	2 семестр: 7 часов.	-	29	1 / 36	-
	3 семестр: 10 часов.	1	25	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 10 часов.	1	25	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 8 часов.	1	27	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 12 часов.	1	59	2 / 72	Экзамен
	Всего: 47 час.	4	165	6 / 216	

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 Мecenата, 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 фаблио как формы фабульного рассказа. Сюжетные разработки фабул в фаблио 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 поэзии на национальных языках: актуальные темы частной и общественной жизни в стихах Рютбёфа; морально-дидактическое содержание творчества мастерзингеров. 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 аллегии 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.

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 природы 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 (1710е-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 Сантьяна». 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 «Романцero».

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 Чайльд-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 двоемирия 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 «Кончильяторе». 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. *Вашингтон 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 могикан»). 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 Аараф»: 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», «Тайна 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», «Шагреневая 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 XX 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

изобличительный 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 –начала 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 натуры 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. Идейный 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. Идейное 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.

Тема 8.2. Английская литература конца XIX – начала 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. Сомерсет Моэм (1874-1965)

Главный вклад С. Моэма в английскую литературу – новеллы, романы, эссеистика.

Жанр одного из лучших романов Моэма «Бремя 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».

8.2.6. 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, изобилующая «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.

8.2.7. 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.

Тема 8.3. Литература Германии конца XIX – начала XX века.

8.3.1. Общая характеристика немецкой литературы конца XIX- начала XX века

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 Трактль, 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.

Тема 8.4. Литература Австрии начала 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.

Тема 8.5. Итальянская литература конца XIX – начала 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 нищестанства к проповеди общественной жизни. Стремление к возрождению античной драмы в театральном творчестве. Влияние на русский акмеизм.

Тема 8.6. Литература США начала 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 желания" ("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).

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	-	-	20	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		2	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	6	-	-	12	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		1	-	-					

Тема 2.4	-	-	-		1	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	7	-	-	15	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		1	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	3	-	-	10	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		1	-	-					
Раздел 5	-	-	-	-	4	-	-	20	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		1	-	-					
Раздел 6	-	-	-	-	6	-	-	20	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 6.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.5	-	-	-		1	-	-					
Раздел 7	-	-	-	-	3	-	-	15	-	-	-	-
Тема 7.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 7.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 7.3	-	-	-		1	-	-					
Раздел 8	-	-	-	-	14	-	-	53	-	-	-	-
Тема 8.1	-	-	-		4	-	-					
Тема 8.2	-	-	-		3	-	-					
Тема 8.3	-	-	-		2	-	-					
Тема 8.4	-	-	-		2	-	-					
Тема 8.5	-	-	-		2	-	-					
Тема 8.6	-	-	-		1	-	-					
Всего	-	-	-	-	47	-	-	165	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		<i>4</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».

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

. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачетам:

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 фаблио 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.

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.

Литература эпохи романтизма.

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 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 к экзамену:

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. Американская поэзия второй половины XIX века. А. Теннисон. Г. Лонгфелло.
8. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
9. Творчество М. Твена.
10. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
11. Творчество Т. Драйзера.
12. Творчество О. Уайльда.
13. Английский неоромантизм. Р. Стивенсон. Р. Киплинг
14. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г. Уэллса.
15. Творчество Р. М. Рильке.
16. Творчество Генриха Манна.
17. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
18. Италия рубежа веков. Творчество Г. Д'Аннунцио.
19. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
20. Творчество М. Пруста.
21. Творчество Дж. Джойса.
22. Творчества Фр. Кафки.
23. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
24. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
25. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.

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

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

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// Эллинистские 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.

Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А.А. Античная литература. — М., 1986.

2. *Аннеткова-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

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.

Фаблю: 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).

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 миннизингеры. 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

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.

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., Шibaев, 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

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).

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)

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.

Леса́ж А.Р. Хромой бес// Леса́ж А.Р. Хромой бес. – Монте́ские 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.

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. Осоват, 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. Фальшивомонетки.
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. Невинные
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.Вишпера. 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. Максимумы/ 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 Сантильяны/ 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

Гверраци 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.
Белль 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-12/29

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	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 профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» является базовой и находится во взаимодействии с дисциплинами «История зарубежной литературы», «История русского театра» «История изобразительного искусства».

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.			
Очно-заочная	4 семестр: 10 часов.	-	26	1 / 36	-
	5 семестр: 7 часов.	1	28	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 10 часов.	1	25	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	1	25	1 / 36	Зачет
	8 семестр: 10 часов.	1	61	2 / 72	Экзамен
	Всего: 47 час.	4	165	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.

1.1.1. 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. Poleмика 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 Гринёва и Маши Мироновой в повести. Образ Пугачёва. Тема народного бунта в повести. Сказки Пушкина, их связь с народным творчеством. Лирика 1830-х гг., её 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», её 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, птицы-тройки в поэме. Поэма Гоголя в восприятии критики того времени. Второй том «Мертвых

душ», его замысел. Идеиный 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.

4.1.1.1. 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. Идеиные 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. Идеиное 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 идеино-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 Раскольниковова, ее сущность и двойственный характер. Характер «наказания» Раскольниковова. Лужин и Свидригайлов – «двойники» главного героя. Образы Сони Мармеладовой, Разумихина, Порфирия Петровича. Сны Раскольниковова, 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. Идеино-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 Ростовой 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. Собираательные 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 Еремужке» 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 вес 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, ветр 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. Рассказчик-хроникер в романе. Система образов. Нигилистическая теория Шигалева. Идеи Кириллова, Шатова. Ставрогин – главный герой романа. Тема «отцов и детей». Смысл заглавия романа и эпиграфов.

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 эпиграфа 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», «Крейцера 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 непротivления злу насилием.

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 непротivлении злу насилием. «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 Искариот" 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 Искариот", "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 "Голый 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.

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». 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.Трифопова.

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.Голстая, 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, С.Аверинцев и др.

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	-	-	16	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	1	-	-	16	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	8	-	-	16	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									

Тема 3.4	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	6	-	-	16	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	6	-	-	24	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-									
Тема 5.2	-	-	-									
Тема 5.3	-	-	-									
Тема 5.4	-	-	-									
Тема 5.5	-	-	-									
Тема 5.6	-	-	-									
Тема 5.7	-	-	-									
Тема 5.8	-	-	-									
Тема 5.9	-	-	-									
Тема 5.10	-	-	-									
Раздел 6	-	-	-	-	6	-	-	16	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-									
Тема 6.2	-	-	-									
Тема 6.3	-	-	-									
Тема 6.4	-	-	-									
Тема 6.5	-	-	-									
Тема 6.6	-	-	-									
Тема 6.7	-	-	-									
Тема 6.8	-	-	-									
Тема 6.9	-	-	-									
Раздел 7	-	-	-	-	6	-	-	16	-	-	-	-
Тема 7.1	-	-	-									
Тема 7.2	-	-	-									
Тема 7.3	-	-	-									
Тема 7.4	-	-	-									
Тема 7.5	-	-	-									
Тема 7.6	-	-	-									
Раздел 8	-	-	-	-	5	-	-	16	-	-	-	-
Тема 8.1	-	-	-									
Тема 8.2	-	-	-									
Тема 8.3	-	-	-									
Тема 8.4	-	-	-									
Тема 8.5	-	-	-									
Тема 8.6	-	-	-									
Раздел 9	-	-	-	-	3	-	-	13	-	-	-	-
Тема 9.1	-	-	-									
Раздел 10	-	-	-	-	5	-	-	16	-	-	-	-
Тема 10.1	-	-	-									
Тема 10.2	-	-	-									
Тема 10.3	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	47	-	-	165	-	-	-	-
<i>Консулт.</i>		-		-		4		-		-		-
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.

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 зачетам:

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная 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 о 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».
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 идейно-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 «Крейцера 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.
83. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
84. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
85. Поэзия Н.М. Минского, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского.
86. Поэзия К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
87. Творчество Ф.К. Сологуба.
88. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества
89. младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл. Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
90. Лирика А.А. Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
91. Лирика А.А. Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
92. Поэмы А.А. Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
93. Поэзия А. Белого.
94. Поэзия Вяч. Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
95. Поэзия И.Ф. Анненского.
96. Проза русских символистов. Трилогия Д.С. Мережковского "Христос и антихрист".
97. Роман А. Белого "Петербург".
98. Творческий путь М. Горького в 1900 - е годы.
99. Творчество М. Горького 1910-х годов.
100. Творчество И.А. Бунина 1892 - 1911 годов.
101. Творчество И.А. Бунина 1912 - 1923 годов.
102. Творчество И.А. Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
103. Творчество А.И. Куприна 1895 - 1906 годов.
104. Творчество А.И. Куприна 1907 - 1919 годов.
105. Творчество Л.Н. Андреева 1898 - 1906 годов.
106. Творчество Л.Н. Андреева 1907 - 1919 годов.
107. Творчество А.М. Ремизова.

108. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
109. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
110. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
111. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
112. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
113. Поэзия В.Хлебникова.

Вопросы к экзамену:

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З.Гиппиус, М.Волошина и Ф.Сологуба
4. Творчество А.Блока и В.Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В.В.Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В.В.Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А.Белого советской эпохи.
8. Поэзия А.А.Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О.Э.Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С.А.Есенина.
11. Литературные портреты М.Горького.
12. М.Горький. «Жизнь Климса Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К.А.Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Мальшкина, А.Серафимовича.
15. Повести Б.А Лавренева.
16. Повести И.Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л.Леонова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
20. Творчество А.Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко.
22. Сатирические повести М.А.Булгакова.
23. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия».
25. 63 Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
26. Творчество А.Платонова.
27. Роман Ю.Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А.Толстого «Петр Первый».
30. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.

36. Поэзия М.И.Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М.И.Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В.Ходасевича.
39. Творчество В.В.Набокова.
40. Творчество М.Алданова.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великан Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л.Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В.Овечкина. Е,Дороша, В.Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г.Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П.Нилина.
47. Творчество В.Ф.Тендрякова.
48. Поэзия А.Т.Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А.Яшин, Ю.Казаков, Ю.Нагибин.
50. Повести о войне Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Богомолова, К.Воробьева.
51. Творчество К.М.Симонова.
52. Творчество Д.А.Гранина.
53. Творчество С.А.Залыгина.
54. Творчество В.М.Шукшина.
55. Творчество В.Белова и В.Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А.И.Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А.И.Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В.Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю.Трифонов.
68. Поэзия И.Бродского.
69. Поэзия «бардов» А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого.
70. Проза А.Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф.Искандер, В.Войнович.
73. Творчество В.Астафьева.
74. Творчество В.Аксенова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С.Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.

83. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Е.Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века.

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 «Трутень» (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 судьям. 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? Забитые 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 «Тристия».

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 Клина 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.
Зямятин 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 Алимущкин. 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 стилевого 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. Буслакова 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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-11/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

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: 14 часов.	-	22	1 / 36	-
	2 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 34 час.	4	70	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Античный театр

Тема 1.1. Театр Древней Греции

Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация зрелищ. Характер спектаклей, театральные хор и актерское искусство в Древней Греции. Трагедии Эсхила. Трагедии Софокла. Трагедии Еврипида. Учение Аристотеля о театре. «Древняя комедия». Аристофан. Театр эллинистического периода. Общая характеристика. «Новая комедия». Менандр.

Тема 1.2. Театр Древнего Рима

Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта. Драматургия Публия Теренция. 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. Античные мыслители о театральном искусстве.

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. Драматургия Адама де ла Аля. Искусство гистрионов-жонглеров. Моралите и соти. Фарс.

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения

Тема 3.1. Итальянский театр

Театр эпохи Возрождения. Введение. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров. Лудовико Ариосто и театр. Никколо Макиавелли и театр. Пасторальная драма. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико. 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). Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини 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. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии». Драматургия Тирсо де Молина. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные корралы (театры). Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Тема 3.3. Английский театр

Формирование и организация английского профессионального театра. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика. «Ричард III».

Проблематика и поэтика. «Генрих IV». Проблематика и поэтика. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой». Зрелые комедии Шекспира 1595-1600 гг. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру». Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя. «Гамлет». «Отелло». «Король Лир». «Макбет». «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика. «Буря». Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

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 Корнея. 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. 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. Драматургия Георга Бюхнера. Драматургия Фридриха Гейбеля. 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». Проблематика и поэтика. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин». Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика. «Привидения». Проблематика и поэтика. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика. 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. Сценическая реформа Антуана. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Тема 7.3. Театр Германии, Австрии и Швейцарии.

Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики. Сценография и режиссура мейнингенской сцены. Драматургия Герхарта Гауптмана. 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. Театр Англии и Ирландии.

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 первой половины 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. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати). Творчество Антонена Арто.

Тема 8.2. Английский театр.

Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот). Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. Крупнейшие английские режиссеры 1 пол. XX в.

Тема 8.3. Немецкий 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.

Тема 8.4. Итальянский театр.

Особенности развития итальянского театра 1-й половины XX в. Луиджи Пиранделло и театр.

Тема 8.5. Испанский театр.

Испанская драматургия XX века. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка. Сценическое искусство Испании XX века.

Тема 8.6. Театр США.

Основные тенденции развития театра 1-й половины XX в. Юджин О'Нил и театр.

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	-	-	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	5	-	-	8	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	4	-	-	12	-	-	-	-

Тема 5.1	-	-	-									
Тема 5.2	-	-	-									
Тема 5.3	-	-	-									
Тема 5.4	-	-	-									
Раздел 6	-	-	-	-	4	-	-	10	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-									
Тема 6.2	-	-	-									
Тема 6.3	-	-	-									
Тема 6.4	-	-	-									
Раздел 7	-	-	-	-	7	-	-	15	-	-	-	-
Тема 7.1	-	-	-									
Тема 7.2	-	-	-									
Тема 7.3	-	-	-									
Тема 7.4	-	-	-									
Тема 7.5	-	-	-									
Раздел 8	-	-	-	-	9	-	-	14	-	-	-	-
Тема 8.1	-	-	-									
Тема 8.2	-	-	-									
Тема 8.3	-	-	-									
Тема 8.4	-	-	-									
Тема 8.5	-	-	-									
Тема 8.6	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	34	-	-	70	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-		4		-	-	-	-	-
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

Вопросы к зачетам:

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.

1. Итальянский театр.
2. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
3. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
4. Лудовико Ариосто и театр.
5. Никколо Макиавелли и театр
6. Пасторальная драма.
7. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
8. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
9. Театральное творчество Рафаэля Санцио.
10. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
11. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
12. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
13. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
14. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
15. Основные маски комедии дель арте.
16. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози*, *Конфиденти* и др)
17. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
18. 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 «титularyные» 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.

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.

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.

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 Мейнингенском 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 Рейнхардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнхардта.
10. Работа Рейнхардта 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 Гренвил-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.

Театр 1 пол. 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. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
9. Творчество Антонена Арто.

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
3. Крупнейшие английские режиссеры первой половины XX в.

Германия.

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.

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1 пол. XX в.

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 пол. XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.

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

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.
Сильюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
Сильюнас 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.
Лесаж 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 укусника // 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.

Клинггер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.

Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиго. 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 Деламберу 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.
Фридлиндер 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

Бьёрнстjerne **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**. Рванный 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. Рейнгардт. 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.
- Дюллен Ш.** Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
- Жуве Л.** Мысли о театре. М., 1960.
- Как всегда - об авангарде. М., 1992.
- Камю А.** Творчество и свобода. М., 1990.

Английский театр

Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.

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
- Пискатор Э.** Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

- Барба Э.** Бумажное каное. СПб, 2008
- Бене К.** Театр без спектакля. СПб; М., 1990.

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

- О'Нил Ю.** О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства //Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

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.
- 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).
- 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.

Английский театр

- 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.
- Котрелл Дж.** Лоренс Оливье. М., 1985.
- Образцова А.Г.** Современная английская сцена. М., 1978.
- Ступников И.В.** Эдит Эванс. Л., 1981.
- Утилов В.** Вивьен Ли. М., 1980.

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.** 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

Итальянский театр

- Бояджиев Г.Н.** Итальянские тетради. М., 1968.
- Бушуева С.К.** Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
- Молодцова М.М.** Луиджи Пиранделло. Л., 1982.

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.

Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.

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.

Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.

Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.

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.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

Арто А. Кровавый 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. Гроянской 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.

Английские и ирландские пьесы

Мозм С. Круг // Мозм 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.

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.

Брукнер Ф. Елизавета Английская//Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.

Хорват Э. Сказки Венского леса//Хорват Э. Пьесы. М., 1980.

Итальянские пьесы

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV //Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.

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. Курсы на восток в Кардифф //Ю'Нил Т.Уильямс. Пьесы. М., 1985.

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
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Авторы-составители:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Пригожина Лариса Георгиевна, канд. искусствоведения, профессор
Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор
Цимбалова Светлана Илларионовна, канд. искусствоведения, доцент
Тильга Лидия Владимировна, 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
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-10/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

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

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

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 и теория музыки».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».

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.			
Очно-заочная	4 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 30 час.	6	72	3 / 108	

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 Кириши 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. Антиираническая 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. Дмитриевского (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-полемическая 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).

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. Poleмика 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. Размыwanie 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 Жовиалья («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 инженю: Лизы («Знакомые незнакомцы» П. А. Каратыгина), Аннеты («Студент, артист, хорист и аферист» Ф. А. Кони); чувство меры, отсутствие фривольности в ролях трагедийного 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 Жовиалья («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 театрально-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. Сухова-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. Боборыкин)

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, беззаконность, 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 Параши, 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 поместного 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 «пореформенной 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. Сухово-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: Мурзавецкий («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 преображения.

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). Широка 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. Virtuозность 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. Шпагинского, 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 Бальзаминона. 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.

Демонстрация морального падения человека. Смесь хитрости и наивности в отчаянной борьбе за существование.

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. Virtuозность 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.

Современная критика о нераскрытых возможностях Варламова — трагического актера.

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 преображение 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 Племмер 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 Лекуврер» 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). «Благовещание» (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. Леока (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. Эренъен — 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 ампула. 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». Эклектизм 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. Лобаков (1889–1953). Эклектизм 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. Лобаков и Б. А. Матрунин (1895–1959). Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аблоухова 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. Бабеля (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, Беня 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. Лавренина (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), Полемика 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 остранения 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 правд» (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. Poleмика 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. Poleмика С. М. Михоэlsa (1890–1948) и А. Г. Тышлера с подходом С. Э. Радлова. Лир — С. М. Михоэls. Интеллектуализм игры. Парадоксальное решение образа. Техника пластического и интонационного рисунка. Актерский дуэт С. М. Михоэlsa — 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. Раскольникова (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 благодеяний» 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 Тюлений — 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). Полемика 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). «Клон» (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-хлебозрезка — Г. Б. Волчек. «В поисках радости» В. С. Розова на сцене ЦДТ 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. Интерсивный 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. Стржельчик (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 Лира» Бессеменова (Е. А. Лебедев). «Дегероизация» Нила (К. Ю. Лавров). Татьяна — Э. А. Попова, Петр — В. Э. Рецетер, 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 театральное искусство. 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, Лопахин — 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). Исчерпанность 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). Virtuозное 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	-	-	-	-	5	-	-	12	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Тема 1.3	-	-	-									
Тема 1.4	-	-	-									
Тема 1.5	-	-	-									
Тема 1.6	-	-	-									
Тема 1.7	-	-	-									
Тема 1.8	-	-	-									
Тема 1.9	-	-	-									
Тема 1.10	-	-	-									
Тема 1.11	-	-	-									
Тема 1.12	-	-	-									
Тема 1.13	-	-	-									
Тема 1.14	-	-	-									
Тема 1.15	-	-	-									
Тема 1.16	-	-	-									
Тема 1.17	-	-	-									

Тема 1.18	-	-	-									
Тема 1.19	-	-	-									
Тема 1.20	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	5	-	-	12	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Тема 2.4	-	-	-									
Тема 2.5	-	-	-									
Тема 2.6	-	-	-									
Тема 2.7	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	10	-	-	24	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Тема 3.4	-	-	-									
Тема 3.5	-	-	-									
Тема 3.6	-	-	-									
Тема 3.7	-	-	-									
Тема 3.8	-	-	-									
Тема 3.9	-	-	-									
Тема 3.10	-	-	-									
Тема 3.11	-	-	-									
Тема 3.12	-	-	-									
Тема 3.13	-	-	-									
Тема 3.14	-	-	-									
Тема 3.15	-	-	-									
Тема 3.16	-	-	-									
Тема 3.17	-	-	-									
Тема 3.18	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	10	-	-	24	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Тема 4.4	-	-	-									
Тема 4.5	-	-	-									
Тема 4.6	-	-	-									
Тема 4.7	-	-	-									
Тема 4.8	-	-	-									
Тема 4.9	-	-	-									
Тема 4.10	-	-	-									
Тема 4.11	-	-	-									
Тема 4.12	-	-	-									
Тема 4.13	-	-	-									
Тема 4.14	-	-	-									
Тема 4.15	-	-	-									
Тема 4.16	-	-	-									
Тема 4.17	-	-	-									
Тема 4.18	-	-	-									
Тема 4.19	-	-	-									

Тема 4.20	-	-	-									
Тема 4.21	-	-	-									
Тема 4.22	-	-	-									
Тема 4.23	-	-	-									
Тема 4.24	-	-	-									
Тема 4.25	-	-	-									
Тема 4.26	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	30	-	-	72	-	-	-	-
Консульт.		-		-		6		-		-		-
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, указанных в настоящей программе.

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

Вопросы к зачетам:

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
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.
7. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
8. 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».
9. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.
10. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.
11. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
12. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.
13. Драматургия М. Ю. Лермонтова.
14. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.
15. Н. В. Гоголь и театр.
16. «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.

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.

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.

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 театральное-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков. СПб., 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. СПб., 2005. Вып. 2. СПб., 2010.

1 раздел.

Основная 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. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб., 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). 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. Айхенвальд Ю. И. А. И. Сумбатов-Южин. М., 1987.
2. Актеры – легенды Петербурга. СПб., 2004.
3. Беньяш Р. М. Пелагея Стрепетова. Л., 1967.
4. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
5. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
6. Дурьлин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
7. М. Н. Ермолова: Письма. Из литературного наследия, воспоминания современников. М., 1955.
8. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
9. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
10. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
11. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
12. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
13. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
14. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
15. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
16. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
17. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
18. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
19. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
20. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб., 2006.
21. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
22. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
23. А. И. Южин-Сумбатов: Записки, статьи, письма. М., 1951.
24. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная 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.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. 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.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. 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. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
47. Спектакли XX века. М., 2004.
48. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
49. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб, 1995.
50. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
51. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Тяня. 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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Авторы-составители:

Громов Николай Николаевич, канд. искусствоведения, профессор
Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Лизунов Константин Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-12/28

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	История изобразительного искусства
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 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 профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История изобразительного искусства» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра».

Дисциплина «История изобразительного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	4 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. 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 Нюфрет, 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 ордера. 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 Книсская, 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 Фрейбурге, 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 Дзезу 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 Ляжильер – 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 Кору (1796 - 1875) - мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Кору. “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.

Раздел 9. Введение в историю русского изобразительного искусства

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 ХУП - начале ХУШ веков и их развитие в ХIХ – ХХ веках. Особенности развития изобразительного искусства в ХХ веке.

Раздел 10. Искусство Древней Руси XII-XIII вв

Тема 10.1. 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 10.2. 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 10.3. 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 10.4. 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 ФерAPONTOVE, иконы Митрополит Пётр и Митрополит Алексей. Усложнение цветовой палитры, новые иконографические схемы. Влияние школы Дионисия на стиль немосковских иконописных центров.

Тема 10.5. 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 10.6. 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 ХУП века.

Раздел 11. Изобразительное искусство ХУШ- второй половины Х1Х веков

Тема 11.1. Формирование светской художественной культуры в первой четверти ХУШ века. Русское искусство первой трети ХУШ века.

Своеобразие развития России в ХУШ веке. "Европеизация" России. Адаптация достижений западной культуры. Эволюция русского искусства от средневековья к Новому времени. Национальное своеобразие русского искусства, его народность. Стилистическая эволюция искусства ХУШ века (барокко, черты рококо, классицизм, сентиментализм, романтические тенденции).

Тема 11.2. Русское искусство первой трети ХШ века.

Экономическое и политическое положение России в эпоху Петра 1. 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 ХУШ века. Стиль "петровское барокко" в архитектуре.

Элементы средневекового искусства в портретной живописи в первой трети ХУШ 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 11.3. Развитие художественной культуры в середине ХУШ 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 11.4. 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 ХУШ 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 11.5. Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине ХУШ 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 11.6. Эволюция классицизма в первой половине Х1Х века.

Русское просвещение в конце ХУШ - первой половине Х1Х 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 Х1Х 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 11.7. Романтизм в России в первой половины Х1Х 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 11.8. Становление и эволюция демократического искусства второй половины Х1Х века.

Развитие капиталистических отношений. Общественные движения в России и их влияние на развитие русского искусства. Общность идей изобразительного искусства литературе, музыке, театре. 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 Х1Х 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 природе. 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 12. Искусство конца XIX- XX веков

Тема 12.1. 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 12.2. «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 12.3. 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 12.4. Искусство 1921-1932 годов.

Окончание Гражданской войны. Образование СССР. Идејная 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 12.5. 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 12.6. 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	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Тема 4.4	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	2	-	-	18	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-									
Тема 5.2	-	-	-									
Тема 5.3	-	-	-									
Тема 5.4	-	-	-									
Тема 5.5	-	-	-									
Тема 5.6	-	-	-									
Раздел 6	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-									
Тема 6.2	-	-	-									
Тема 6.3	-	-	-									
Тема 6.4	-	-	-									
Раздел 7	-	-	-	-	2	-	-	18	-	-	-	-
Тема 7.1	-	-	-									
Тема 7.2	-	-	-									
Тема 7.3	-	-	-									
Тема 7.4	-	-	-									
Тема 7.5	-	-	-									
Тема 7.6	-	-	-									
Тема 7.7	-	-	-									
Раздел 8	-	-	-	-	3	-	-	18	-	-	-	-
Тема 8.1	-	-	-									
Тема 8.2	-	-	-									
Тема 8.3	-	-	-									
Тема 8.4	-	-	-									
Тема 8.5	-	-	-									
Тема 8.6	-	-	-									
Раздел 9	-	-	-	-	2	-	-	9	-	-	-	-
Раздел 10	-	-	-	-	6	-	-	40	-	-	-	-
Тема 10.1	-	-	-									
Тема 10.2	-	-	-									

Тема 10.3	-	-	-									
Тема 10.4	-	-	-									
Тема 10.5	-	-	-									
Тема 10.6	-	-	-									
Раздел 11	-	-	-	-	6	-	-	40	-	-	-	-
Тема 11.1	-	-	-									
Тема 11.2	-	-	-									
Тема 11.3	-	-	-									
Тема 11.4	-	-	-									
Тема 11.5	-	-	-									
Тема 11.6	-	-	-									
Тема 11.7	-	-	-									
Раздел 12	-	-	-	-	6	-	-	40	-	-	-	-
Тема 12.1	-	-	-									
Тема 12.2	-	-	-									
Тема 12.3	-	-	-									
Тема 12.4	-	-	-									
Тема 12.5	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	40	-	-	168	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
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.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянных экспозиций в музеях, выставках, просмотр альбомов.

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

Вопросы к зачету 1-го семестра:

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.

2. Общая характеристика искусства Древнего Египта.

3. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.

4. Искусство Древней Греции периода классики.

5. Искусство Древней Греции времен эллинизма.

6. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.

7. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.

8. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.

9. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.

10. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.

11. Романское искусство. Особенности храмового строительства.

Вопросы к экзамену 2-го семестра:

12. Стилль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

13. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

14. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

15. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.

16. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

17. Раннее Возрождение и его художественные итоги.

18. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).

19. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).

20. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.

21. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.

22. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.

23. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.

24. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

25. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.

26. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.

27. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.

28. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

29. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.

30. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

31. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.

32. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

33. Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.

34. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

35. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.

36. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

37. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.

38. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
39. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
40. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
41. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?

Вопросы к зачету 3-го семестра:

42. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
43. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
44. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
45. Новгородская архитектура XI-XV веков.
46. Новгородская живопись XII-XV веков.
47. Феофан Грек.
48. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
49. Андрей Рублев.
50. Дионисий.
51. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену 4-го семестра:

52. Эпоха Петра I как этап истории русского искусства.
53. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д.Трезини.
54. Эпоха барокко в России.
55. Искусство портрета второй половины XVIII века.
56. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
57. Ф.И.Шубин.
58. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
59. О.А.Кипренский и особенности русского романтизма.
60. А.Г.Венецианов и его школа.
61. К.П.Брюллов.
62. А.А.Иванов.
63. П.А.Федотов.
64. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
65. И.Е.Репин.
66. В.И.Суриков.
67. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
68. Н.Н.Ге.
69. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
70. В.А.Серов.
71. М.А.Врубель.
72. К.А.Коровин.
73. Импрессионизм в русской живописи.
74. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
75. «Союз русских художников». Общая характеристика.
76. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
77. В.Э.Борисов-Мусатов.
78. Художники «Голубой розы».
79. К.С.Петров-Водкин
80. «Бубновый валет». Общая характеристика.
81. Футуризм в России.
82. М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова

83. К.С.Малевич.
84. Аналитическая школа живописи. П.Н.Филонов.
85. В.В.Кандинский.
86. М.З.Шагал.
87. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
88. Ассоциация художников революционной России.
89. Общество станковистов (ОСТ).
90. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
91. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
92. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
93. 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 зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.
3. История русского и советского искусства. Учебное пособие. (Под редакцией Сарабьева Д.В.). - М.: 1979.
4. 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:

Зарубежное искусство

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.
- Общие работы по истории русского искусства**
51. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
 52. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.

53. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Искусство Древней Руси

54. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1976.
55. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
56. Косцова А. Сюжеты древнерусских икон. СПб, 1993.
57. Лихачев Д.С., Лихачева В.Д. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1977.
58. Плугин М. Мироззрение Андрея Рублева. М., 1974.
59. Кн. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
60. Фрески Ферапонтова монастыря. Авт. вступ. ст. и сост. Данилова. М., 1970.

Искусство XVIII века

61. Левицкий Д.Г. Авт. вступ. ст. и сост. Гаврилова Е.И. М., 1976.
62. Портрет петровского времени. Каталог выставки в ГТГ, ГРМ. Л., 1973.
63. Рокотов Ф.С. Авт. вступ. ст. и сост. Михайлова К.В. Л., 1971.

Искусство первой половины XIX века

64. Брюллов К.П. Авт. вступ. ст. и сост. Брук Я.В. М., 1974.
65. Венецианов и его школа. Авт. вступ. ст. и сост. Смирнов Г. М., 1973.
66. Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.
67. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
68. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж ХУШ - начала ХХ веков. Очерки. М., 1986.

Искусство второй половины XIX века

69. Государственная Третьяковская Галерея Николай Николаевич Ге (1831-1894). К 180-летию со дня рождения. М., 2011.
70. Левитан И.И. Авт. вступ. ст. и сост. Дружников М. М., 1968.
71. Передвижники. Авт. вступ. ст. и сост. Лебедев А.К. М., 1974.
72. Репин Илья. Живопись и графика. Л., 1985.
73. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.

Искусство конца XIX - начала XX веков

74. Авангард и его источники. Баден-Баден, 1993.
75. Борисов-Мусатов. Авт. вступ. ст. и сост. Русакова А.А. Л., 1975.
76. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1980.
77. Врубель М.А. Авт. вступ. ст. и сост. Капанова С.Г. Л., 1977.
78. Давыдова О. Иконография модерна. Образ садов и парков в творчестве художников русского символизма. Буксмарт. 2014
79. Кандинский В.В. Живопись, графика, прикладное искусство. Каталог выставки. М., 1992.
80. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
81. Киселев М. Голубая роза. М., 2013.
82. Костин В.Петров-Водкин. М., 1966
83. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
84. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
85. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.

86. Пospelов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
87. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
88. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
89. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
90. Серов В.А. Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1974.

Искусство XX века

91. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
92. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Выставка. Пг., 1994.
93. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
94. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
95. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
96. 1920-1930. Живопись. Государственный Русский музей. М., 1988.
97. Козлова О.Т. Фотореализм. Альбом. М., 1994.
98. Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.
99. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
100. 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 изобразительного искусства» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянных экспозиций Эрмитажа и Русского музея.

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 актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Григорьев Владимир Николаевич, доцент

Рецензент:
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История зарубежного кино
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 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История зарубежного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История телевидения», «История отечественного кино», «Изобразительное решение фильма», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения».

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 4 часа (сессионно)	2	74	4 / 144	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 4 часа (сессионно)				Экзамен
	Всего: 68 часов.	2	74	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Европейский кинематограф

Тема 1.1. Немой период европейского кино.

Тема 1.2. Кинематограф Франции.

Тема 1.3. Кинематограф Италии.

Тема 1.4. Кинематограф Германии.

Тема 1.5. Кинематограф стран социалистического лагеря.

Тема 1.6. Кинематограф Скандинавии и Великобритании.

Раздел 2. Американский кинематограф

Тема 2.1. Немой период американского кино.

Тема 2.2. «Фабрика грез» или Голливуд 30х гг.

Тема 2.3. Кинематограф «белых телефонов».

Тема 2.4. «Авторское кино» во второй половине 20-ого века.

Тема 2.5. Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире.

Раздел 3. Кинематограф стран Азии и Африки

Тема 3.1. Кинематограф Японии.

Тема 3.2. Кинематограф стран Центральной Азии.

Тема 3.3. Кинематограф стран Ближнего Востока.

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	-	-	25	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		5	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		5	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		5	-	-					
Тема 1.4	-	-	-		5	-	-					
Тема 1.5	-	-	-		5	-	-					
Тема 1.6	-	-	-		5	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	30	-	-	25	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		6	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		6	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		6	-	-					
Тема 2.4	-	-	-		6	-	-					
Тема 2.5	-	-	-		6	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	8	-	-	24	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		4	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		2	-	-					
Всего	-	-	-	-	68	-	-	74	-	-	-	-
<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.

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

Вопросы к экзамену:

1. Два направления в развитии мирового кинематографа: бр. Люмьер и Ж. Мельес.
2. Творчество Д.У. Гриффита.
3. Творчество Ч.С. Чаплина.
4. Творчество Д. Форда.
5. Творчество О. Уэллса.
6. Творчество А. Хичкока.
7. Творчество Т. Ричардсона.
8. Творчество Л. Андерсона.
9. Творчество К. Рассела.
10. Творчество П. Гринуэя.
11. Творчество М. Антониони.
12. Творчество Ф. Феллини.
13. Творчество Л. Висконти.
14. Творчество П. Пазолини.
15. Творчество Б. Бертолуччи.
16. Творчество С. Спилбера.
17. Творчество К. Тарантино.
18. Творчество В. Аллена
19. Творчество М. Скорсезе.
20. Творчество Т. Бартона.
21. Творчество Д. Линча.
22. Творчество Ф. Копполы.
23. Творчество Д.У. Гриффита.
24. Творчество Ч.С. Чаплина.
25. Творчество Д. Форда.
26. Творчество О. Уэллса.
27. Творчество Д.У. Гриффита.
28. Творчество Ч.С. Чаплина.
29. Творчество Д. Форда.
30. Творчество О. Уэллса.
31. Творчество А. Рене.
32. Творчество Ф. Трюффо.
33. Творчество Ж.-Л. Годара.
34. Творчество Ж.Ж. Бенекса.
35. Творчество Л. Бессонна.
36. Творчество Л. Каракаса.
37. Творчество Ф. Озона.
38. Творчество В. Херцога.
39. Творчество Р.В. Фасбиндера.

40. Творчество В. Вендерса.
41. Творчество Т. Тиквера.
42. Творчество Р. Росселини.
43. Творчество В. де Сика.
44. Творчество Л. Висконти.
45. Творчество Д. де Сантиса.
46. Творчество Р. Вине.
47. Творчество Ф. Ланга.
48. Творчество Г. Мурнау.
49. Творчество Г.В. Пабст.
50. Творчество Вонга Кар-Вая.
51. Творчество Акиры Куросавы.
52. Творчество Тосиро Мирунэ.
53. Творчество Капур Раджи.
54. Творчество Такэси Китано.

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

Основная литература:

1. Утилова, В.А. История зарубежного кино (1945 – 2000). — М., 2005.
2. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. — М., 1958-1982.
3. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. — М., 1968-1973.
4. Антониони об Антониони. — М., 1986.
5. Аристарко, Г. История теории кино. — М., 1968.
6. Бачелис, Т.И. Феллини. — М., 1972.
7. Кино Великобритании. — М., 1970.
8. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей. — М., 1988.
9. Кино Италии: Неореализм. — М., 1989.
10. Кино: 500 фильмов Европы. — Минск, 1996.
11. Козлов, Д. Лукино Висконти и его кинематограф. — М., 1987.
12. Мельвиль, Л.Г. Кино и «эстетика разрушения». — М., 1984.
13. Пазолини, П. Избранное. — М., 1984.
14. Разлогов, К.Э. Мировое кино. — М., 2011.
15. «Смех, жалость, ужас» (жанры в зарубежном кино). — М., 1994.
16. Утилов, В.А. Очерки истории мирового кино. — М., 1991.
17. Утилов, В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образе западного киноэкрана. — М., 2001.
18. Уэллс об Уэллсе. — М., 1990.
19. Феллини о Феллини. — М., 1988.
20. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., 2002.
21. Хайдер, К. Этнографическое кино. — М., 2000.
22. Юренев, Р.Н. Чудесное кино: Краткая история мирового кино. — М., 1983.
23. Ямпольский, М. Муратова: Опыт киноантропологии. — СПб, 2008.

Дополнительная литература:

1. Бергман о Бергмане. — М., 1986.
2. Богемский Г.Д. Витторио де Сика. — М., 1963.
3. Бунюэль о Бунюэле. — М., 1989.
4. Висконти о Висконти. — М., 1990.
5. Гинзбург, М. Очерки теории кино. — М., 1974.
6. Делёз, Ж. Кино. — М., 2004.

7. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. — М., 1981.
8. Капралов, Г.А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980). — М., 1984.
9. Квентин Тарантино. Интервью. — СПб, 2007.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и кинопросмотров, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Григорьев Владимир Николаевич, доцент

Рецензент:
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История отечественного кино
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 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История отечественного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История телевидения», «История зарубежного кино», «Изобразительное решение фильма», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения».

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 4 часа (сессионно)	2	74	4 / 144	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 4 часа (сессионно)				Экзамен
	Всего: 68 час.	2	74	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Российское и советское кино 10х и -50х годов

Тема 1.1. Зарождение российского кинематографа, первые отечественные немые фильмы, российское кино до 1917 года.

Тема 1.2. Российское немое кино 20х-30х гг.

Тема 1.3. Появление звука в кино, музыкальные фильмы, исторические ленты 30-х гг.

Тема 1.4. Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киноальбомы, работа хроникеров на месте событий.

Тема 1.5. Послевоенный кинематограф, период «малокартинья», фильмы-биографии.

Раздел 2. Российское советское кино 60х-80х годов

Тема 2.1. Кинематограф «оттепели».

Тема 2.2. Жанры и формы кинематографа 70х гг.

Тема 2.3. Рождение «авторского кино».

Раздел 3. Российское и советское кино 90х-10х годов

Тема 3.1. Кинематограф перестройки.

Тема 3.2. Взаимопроникновение художественных приемов отечественного и зарубежного кинематографа после падения «железного занавеса».

Тема 3.3. Запросы телевидения и появление новых форм кинематографа в 2000е-10е гг.

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	-	-	25	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		6	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		6	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		6	-	-					
Тема 1.4	-	-	-		6	-	-					
Тема 1.5	-	-	-		6	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	30	-	-	25	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		10	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		10	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		10	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	8	-	-	24	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		4	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		2	-	-					
Всего	-	-	-	-	68	-	-	74				
<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.

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

Вопросы к экзамену:

1. Творчество А. Гончарова.
2. Творчество А. Ханжонкова.
3. Творчество А. Дранкова.
4. Творчество Р. Кармен.
5. Творчество М. Рома.
6. Творчество М. Голдовской.
7. Творчество П. Когана.
8. Творчество Д. Вертова.
9. Творчество С. Эйзенштейна.
10. Творчество Л. Кулешова.
11. Творчество Г. Александрова.
12. Творчество И. Пырьева.
13. Творчество М. Калатозова.
14. Творчество Г. Чухрая.
15. Творчество Г. Данелия.
16. Творчество Э. Рязанова.
17. Творчество В. Шукшина.
18. Творчество А. Тарковского.
19. Творчество И. Авербах.
20. Творчество С. Параджанова.
21. Творчество О. Иоселиани.
22. Творчество К. Муратовой.
23. Творчество А. Германа.
24. Творчество А. Сокурова.
25. Творчество Н. Михалкова.
26. Творчество А. Звягинцева.
27. Творчество А. Расторгуева.
28. Творчество В. Косаковского.
29. Творчество В. Манского.
30. Творчество П. Костомарова.
31. Творчество С. Лозницы.

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

Основная литература:

1. Будяк, Л.М. История отечественного кино. — М., 2005.
2. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. — М., 1958-1982.
3. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. — М., 1968-1973.

4. Аристарко, Г. История теории кино. — М., 1968.
5. Болдырев, Н. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского. — Челябинск, 2002.
6. Великий Кино: Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908-1919. — М., 2002.
7. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М., 1966.
8. Добротвоский, С. Кино на ощупь. — СПб, 2001.
9. Тарковский, А. Запечатленное время. Вопросы киноискусства. Вып. 10. — М., 1967.
10. Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе: Встать на путь. Искусство кино. 1989. № 2.
11. Тарковский, А. XX век и художник. Искусство кино. 1989. № 4.
12. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., 2002.
13. Ханжонков, А.А. Первые годы русской кинематографии: Воспоминания. — М., 1997.

Дополнительная литература:

1. Шкловский В. Поэтика кино. — М., 1927.
2. Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. — М., 1964-1971.
3. Юрнев Р.Н. Краткая история советского кино. — М., 1979.
4. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. — М.: ЧеРо, 2007
5. Кокарев И.Е. Российский кинематограф: между прошлым и будущим. — М.: Русская панорама, 2001.
6. Русская панорама, 2011. (Очерки новейшей истории).

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История отечественного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Соловьева Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История телевидения
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 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История телевидения» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и технология телевизионного производства».

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.			
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 4 часа (сессионно)	2	106	4 / 144	Зачет Курсовая работа
	Всего: 36 час.	2	106	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Телевидение – одно из важнейших средств массовой информации и новый вид искусства, зародившийся в начале двадцатого столетия, связанный с развитием техники и технологий

Тема 1.1. Телевидение как единая система информации, просвещения, общественного, политического, нравственного и эстетического воспитания. Функции телевидения. Влияние телевидения на формирование общественного мнения и формирование личности (США, Германия, Франция, Великобритания, Россия).

Тема 1.2. Научно-технический прогресс - основа развития многих художественно-творческих достижений, в том числе телевидения. Мировые научные открытия, предшествующие возникновению телевидения (Россия, США, Германия, Франция).

Тема 1.3. Телевизионное искусство как художественно-выразительная система. Творчество режиссера телевидения как высококвалифицированного специалиста, владеющего аудиовизуальным экранным искусством, опирающимся на традиции режиссуры театра и кинематографа.

Раздел 2. Периоды формирования и развития отечественного телевидения

Тема 2.1. Экспериментально-технический период (до 1938 г.). Изобретение телевидения – достижение научно-технической мысли. Приоритет русских ученых Бахметьева П.И. и Розинга Б.Л. в создании телевидения. Первая в мире телевизионная передача. Начало опытного вещания малострочного телевидения.

Тема 2.2. Экспериментально-программный период (1938 - 1951г.г.). Начало эры электронного телевидения. Начало регулярного телевизионного вещания в Ленинграде и в Москве. Развитие телевизионных жанров отечественного телевидения. Возобновление телевизионного вещания после Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Появление первых передвижных телевизионных станций (ПТС) – возникновение новых телевизионных жанров: внестудийного репортажа, спортивного репортажа, трансляций из театральных и концертных залов. Деятельность первых режиссеров телевидения: И.Ермакова, С.Алексеева, Б.Тамарина, Н.Бравко; телеоператоров И.Чуркина и И.Красовского; ассистента режиссера В.Покорского - первого технолога телевидения.

Тема 2.3. Начало массового телевизионного вещания (1951-1960г.г.). Образование Центральной студии телевидения (ЦСТ) в Москве и Ленинграде. Структура ЦСТ. Новая профессия – тележурналист. Появление на экране журналиста – автора и ведущего передачи. Телеочерк Е.Рябчикова, репортажи Ю.Фокина, Ю.Гальперина, А.Алексеева. Первый прямой телевизионный репортаж о параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве (1 мая 1956 г.). Непрерывный многочасовой оперативный событийный репортаж в день открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 г. Утверждение телевизионной журнальной формы («Юный пионер», «Искусство», «Для вас, женщины» и т.п.) Объединение передач в рамки циклов. Возникновение учебных телевизионных передач (лекции «О происхождении жизни на земле», по истории отечественного и зарубежного кино «Забытые ленты») и передач на игровой, конкурсной основе («ВВВ»). Творческий поиск телевизионных средств выразительности.

Тема 2.4. Развитие новых видов и форм телевизионных передач, упорядочивание структуры телевизионного вещания (1960-1967г.г.). Развитие информационного и публицистического вещания. 14 апреля 1961 г. – прямой репортаж с использованием системы Евровидения и Интервидения о торжественной встрече в Москве первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Эстафета новостей» - многосюжетная еженедельная информационная передача.

Открытие в 1963 г. в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии первой в СССР кафедры режиссуры телевидения. Педагоги кафедры – ведущие режиссеры Ленинградского телевидения: И.Ермаков, Д.Карасик, В.Горлов, В.Карпов.

Развитие телевизионной периодики, резкое увеличение числа рубрик и циклов передач («Москва и москвичи», «Клуб кинопутешествий», «Здоровье», «Голубой огонек», «Горизонт»).

Развитие художественного телевидения: телеспектакли «Третья патетическая», «Очарованный странник» режиссера И.Ермакова; «Страх и отчаяние III империи», «Большая кошачья сказка», «Макбет» режиссера Д.Карасика; «Рембрандт» режиссера Л.Пчелкина, «Жизнь Галилея» режиссера Р.Агамирзяна. Рождение нового телевизионного жанра литературного театра. Телевизионный театр миниатюр на Центральном телевидении. Телевизионный музыкальный спектакль.

Специфика передач для детей. Игровые формы детского вещания. Куклы - ведущие и участники передач для малышей. Еженедельная передача ЦСТ «Будильник» (3 октября 1965 г.).

Рост популярности персонифицированной публицистики художественной и документальной. Устные рассказы И.Андроникова. «Рассказы о героизме» С.Смирнова.

Поиски специфики телевизионного документального кино. «Альфа и Омега» режиссеры А.Габрилович, Д.Оганян, «Все мои сыновья» режиссеры О.Гвасария и А.Стефанович.

Открытие третьей (учебной) программы телевидения в Ленинграде и Москве. Открытие четвертой программы Центрального телевидения. Начало регулярных передач цветного телевидения в Москве и Ленинграде (1967 г.).

Развитие игрового телевизионного фильма. Первые отечественные многосерийные художественные телефильмы: «Вызываем огонь на себя» (режиссер С.Колосов, 1965 г.); «Майор Вихрь» (режиссер Е.Ташков, 1966 г.), «Операция «Трест» (режиссер С.Колосов, 1967 г.); «Адъютант его превосходительства» (режиссер Е.Ташков, 1968 г.); «Угрюм - река» (режиссер А.Садовский, 1968 г.).

Переход на постоянную структуру телевизионного вещания (сетку) с учетом сезонности, режима труда и отдыха населения.

Появление специальной научно-исследовательской и популярной литературы, посвященной специфике, проблемам и путям развития телевидения: «Телевидение и мы» (Вл.Саппак), «Телевизионная программа» (Р.Борецкий), статья И.Андроникова «Окно в мир».

Тема 2.5. Утверждение телевидения как многофункционального средства массовой информации и нового вида искусства; развитие цветного телевидения и телевизионного кино (1967-1975г. г.). Ввод в строй первой очереди Общесоюзного технического телевизионного центра в Москве (4 ноября 1967 г.). Новое поколение телевизионного оборудования. Развитие цветного телевидения в СССР.

Создание новой оперативной ежедневной информационной программы «Время» (с 1 января 1968 г.). Утверждение в программах Центрального телевидения циклов передач с постоянными ведущими: «Здоровье» (Ю.Белянчикова), «Клуб кинопутешествий» (В.Шнейдеров, Ю.Сенкевич), «В мире животных» (В.Песков). «Музыкальный киоск» (Э.Беляева), «Кинопанорама» (А.Каплер). Дальнейшее развитие формы многосерийного телевизионного фильма. «Семнадцать мгновений весны» (режиссер Т.Лиознова) - значительное явление телевизионного искусства. Жанровое разнообразие документальных телефильмов.

Развитие жанра телевизионного фильма-портрета. Образная публицистика в документальных телефильмах режиссера В.Виноградова: «Золото», «10 февраля ...полудни», «Вороне где-то бог...», «Элегия». Дальнейшее развитие телевизионных экранизаций классических произведений: «Записки сумасшедшего» (А. Белинский); «Первая любовь» (В.Ордынский), «Станционный смотритель» (С.Соловьев), «Душечка» (С.Колосов).

Производство телефильмов для детей: «Голубая чашка» (режиссеры В.Храмов и М.Маркова), «Пожар во флигеле» (режиссер В.Татарский), «Где это видано, где это слыхано» (режиссер В.Горлов).

Привлечение к творчеству на телевидении виднейших театральных режиссеров: Г.Товстоногова («Мещане», «Протокол одного заседания»), А.Эфроса («Борис Годунов», «Фантазия», «Страницы журнала Печорина», «Таня»); П.Фоменко («На всю оставшуюся жизнь»). Творчество режиссеров А.Белинского, А.Прошкина, И.Сорокиной, Д.Луковой, Е.Гинзбурга.

Деятельность Интервидения и Евровидения.

Тема 2.6. Совершенствование принципов телевизионного программирования. Развитие многопрограммного телевидения (1975-1985г. г.). Структура программ Центрального телевидения. Повышение квалификации работников телевидения. Перестройка планов телевизионного вещания – преимущественное развитие информационных и публицистических циклов телепередач. Строительство Олимпийского технического телевизионного центра. Работа советского телевидения во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве.

Развитие циклов передач, направленных на воспитание подрастающего поколения: «Родительское собрание» и «Контрольная для взрослых» (режиссер И.Шадхан, редактор С.Волошина), «Ситуация» (автор В.Коновалов, режиссер Ю.Колтун).

Трилогия музыкальных фильмов В.Виноградова «Я помню чудное мгновенье», «Я возвращаю ваш портрет» и «Мои современники».

Творчество телевизионных кинодокументалистов М.Голдовской, М.Михеева, А.Каневского.

Телевизионные спектакли: «Обыкновенная история», «Сказочное путешествие мистера Хоббита» В.Латышева; «Мартин Иден» С.Евлахишвили; «Дом у дороги», «Незнакомка» А.Белинского; «Старосветские помещики» Д.Карасика.

Выход программы Ленинградского телевидения на дециметровый канал в Москве (1 января 1985 г.).

Тема 2.7. Телевидение в период перестройки. Изменение экономической структуры и административно-хозяйственных форм предприятий телевидения. Обновление содержания и форм телевизионного вещания. Коммерциализация телевидения (1985 -2001г.г.). Возрождение прямого «живого» телевидения. Появление новых циклов передач: «Взгляд», «До и после полуночи», «Поле чудес», «Тема», Музобоз» и др. Творчество журналистов В.Листьева, В.Политковского, А.Любимова, Д.Крылова, В.Молчанова. Цикл дискуссионных массовых телепередач в прямом эфире «Политика» (автор и ведущий В.Познер). Феномен Ленинградского телевидения. Первый телемост «Москва-Сизтл»- 29 декабря 1985г. Информационная программа «600 секунд». В.Максимов и Т.Максимова –создатели популярных циклов : «Телекурьер», «Музыкальный ринг», «Общественное мнение», «Телемарафоны». Видеоканал «Пятое колесо».

Новые формы информационных передач: «Намедни», «7 дней», «Вести», «Итоги».

Появление нового жанра – видеоклипа.

Развитие развлекательного телевидения. Создание массовых телевизионных зрелищ, конкурсов, фестивалей. «Мыльные оперы» .

Реклама на телевидении. Коммерциализация телевидения.

Возникновение кабельного телевидения.

Реорганизация структур Российского телевидения. Организация наряду с государственными акционерных и частных телекомпаний и предприятий.

Тема 2.8. Телевидение – главное средство массовой информации. Применение новейших достижений технического прогресса для развития телевидения (2001 г. - настоящее время). Развитие сети кабельного и спутникового телевидения. Возникновение тематического телевидения. Внедрение цифровой телевизионной аппаратуры и аппаратуры телевидения высокой точности. Автоматизация процесса выпуска телевизионных передач в

эфир. Поиск новых видов телевизионного вещания. Развитие развлекательного телевидения. Отечественные и зарубежные телесериалы. Интернет - телевидение.

Раздел 3. Перспективы развития телевизионного творчества.

Тема 3.1. Зарождение и формирование новых жанров на телевидении. Развитие новых технологий и смена общественной формации определяют в телевизионном творчестве и новый способ существования в аудиовизуальном экранном пространстве.

Тема 3.2. Влияние новых телевизионных жанров на общественное сознание. Формирование новых зрительских аудиторий в зависимости от жанра.

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	-	-	30	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		3	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		3	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		4	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	20	-	-	60	-	-	-	-
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	-	-					
Тема 2.8	-	-	-		4	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	6	-	-	16	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		3	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		3	-	-					
Всего	-	-	-	-	36	-	-	106	-	-	-	-
<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.

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

Вопросы к зачету:

1. Основные достижения научно-технической мысли конца XIX –начала XX в.в., являющиеся основой для возникновения телевидения. Приоритет русских ученых в создании системы электронного телевидения.

2. Основные периоды развития отечественного телевидения.
3. Экспериментально-технический период (до 1938 г.).
4. Начало регулярного телевизионного вещания в Ленинграде и Москве. Зарождение информационного и общественно-политического вещания, форм: телеспектакль, тележурнал.
5. Возобновление телевизионного вещания после Великой Отечественной войны. Открытие Московского телецентра (МТЦ).
6. Начало массового телевизионного вещания. Появление новой профессии - тележурналист. Первые телевизионные репортажи. Телевизионная деятельность журналистов Е.Рябчикова, Ю.Фокина, Ю.Гальперина.
7. Утверждение журнальной формы телепередач (вторая половина 50-х г.г. XX века).
8. Массовые игровые телепередачи конца 50-х – начала 60-х г.г. («ВВВ», «КВН»).
9. Развитие информационного и публицистического вещания (60-е г.г.). «Эстафета новостей» - многосюжетная еженедельная информационная передача.
10. Телевизионный спектакль. Творчество режиссеров И.Ермакова. Д.Карасика, А.Белинского, В.Окунцова.
11. Новый телевизионный жанр – литературный театр.
12. Специфика телепередач для детей. Ежедневная передача «Спокойной ночи, малыши» и еженедельная передача «Будильник».
13. Персонифицирование художественной и документальной публицистики. Автор-рассказчик на телевидении: И.Андроников, С.Смирнов, В.Зорин.
14. Поиски специфики телевизионного документального кино.
15. Развитие игрового телевизионного фильма. Первые советские многосерийные художественные телефильмы.
16. Ввод в строй Общесоюзного технического телевизионного центра в Москве (4 ноября 1967 г.). Новое поколение телевизионного оборудования и аппаратуры.
17. Развитие цветного телевидения в СССР.
18. Создание новой оперативной ежедневной передачи «Время» (с 1 января 1968 г.).
19. Развитие формы многосерийного художественного телефильма. «Двенадцать мгновений весны» - явление телевизионного искусства.
20. Жанровое разнообразие документальных телефильмов. Образная публицистика в документальных телефильмах режиссера В.Виноградова.
21. Телевизионные экранизации классических произведений.
22. Творчество на телевидении виднейших театральных режиссеров : Г.Товстоногова, А.Эфроса, П.Фоменко.
23. Фильмы-балеты А.Белинского.
24. Работа советского телевидения во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве.
25. Телевидение в период перестройки: обновление содержания и форм телевизионного вещания.
26. Новые формы и жанры телевизионных передач Ленинградского телевидения (1985-1997г.).
27. Новые формы информационных передач: «600 секунд», «Намедни», «Вести», «Итоги».
28. Коммерциализация телевидения. Реклама на телевидении.
29. Поиск новых видов телевизионного вещания (начало XXI в.). Интернет-телевидение.

Темы курсовой работы:

История возникновения, создания, развития и утверждения (выбрать одну из перечисленных):

- телевизионного драматического спектакля
- телевизионного музыкального спектакля (опера, балет, мюзикл)

- телевизионного спектакля для детей
- литературного театра на телевидении
- телевизионного художественного фильма
- телевизионного документального фильма
- телевизионного научно-познавательного фильма
- телесериала
- цикловой телепередачи (выбрать одну из перечисленных):
 «Клуб кинопутешественников», «Кинопанорама», «Эстафета новостей», «КВН», «В мире животных», «Что? Где? Когда?», «Взгляд», «Телекурьер», «Музыкальный ринг», «Пятое колесо», «Время», «Намедни», «Итоги».

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

Основная литература:

1. Багиров, Э. Очерки теории телевидения. — М., 1978.
2. Борецкий, Р. Беседы об истории телевидения. — М., 2011.
3. Вильчек, В. Под знаком ТВ. — М., 1987.
4. Голядкин, Н. История отечественного и мирового телевидения. — М., 2011.
5. Егоров, В. Теория и практика советского телевидения. — М., 1980.
6. Ильченко, С. История отечественного телевидения постсоветского периода. — М., 2008.
7. Копылова, Р. Заметки о феномене телевизионности. — М., 1974.
8. Очерки по истории российского телевидения. — М., 1999.
9. Саппак, В. Телевидение и мы. — М., 1988.
10. Урвалов, В. Очерки истории телевидения. — М., 1990.
11. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. — М., 1988.
12. Шевелев, Г. История отечественного телевидения. — М., 2012.
13. Юровский, А. Телевидение – поиски и решения. — М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Андроников, И. Слово написанное и сказанное. — М., 1972.
2. Беляев, И. Спектакль без актера. — М., 1982.
3. Богомолов, Ю. Проблемы времени в художественном телевидении. — М., 1977.
4. Голдовская, М. Человек крупным планом. — М., 1981.
5. Голдовская, М. Творчество и техника. — М., 1986.
6. Багиров, Э.М. Жанры телевидения. — М., 1967.
7. Копылова, Р. Кинематограф плюс телевидение. — М., 1977.
8. Марченко, Т. Радиотеатр и телетеатр. — Л., 1988.
9. Поэтика телевизионного театра. — М., 1979.
10. Сабашников, Е. Третье рождение. — М., 1982.
11. Стеркин, Т. Становление профессии. — М., 1980.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История телевидения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Кузьменкова Ольга Александровна, ст. преподаватель

Рецензент:
Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
12.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
12.12.2016, протокол № 2-а

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
13.12.2016, регистрационный номер 2017-4/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	История и теория музыки
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен владеть 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 профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория музыки» опирается на материал дисциплин «Культурология», «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. Также студенты знакомятся с элементами музыкальной грамоты и музыкальной терминологией.

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.			
Очно-заочная	7 семестр: 2 часа x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 6 часов (сессионно)	4	102	4 / 144	Зачет
	Всего: 38 час.	4	102	4 / 144	

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 многоголосия.

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. 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 одногласным, 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

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 т.д.

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. Романтизм в европейской музыке

Тема 7.1. Общая характеристика творчества Ф. Шуберта.

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. 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 мешанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом.

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 пребывали 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 перекос 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. Различные стилевые направления - импрессионизм, экспрессионизм и т.д.

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 самым 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, Кантата «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	-	-	-	-	4	-	-	12	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 1.4	-	-	-		1	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	4	-	-	12	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		1	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	5	-	-	12	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		1	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	3	-	-	12	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		1	-	-					
Раздел 5	-	-	-	-	4	-	-	12	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		1	-	-					
Раздел 6	-	-	-	-	6	-	-	12	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.3	-	-	-		2	-	-					
Тема 6.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 6.5	-	-	-		1	-	-					
Раздел 7	-	-	-	-	6	-	-	12	-	-	-	-
Тема 7.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 7.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 7.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 7.4	-	-	-		2	-	-					

Тема 7.5	-	-	-		1	-	-					
Раздел 8	-	-	-	-	6	-	-	18	-	-	-	-
Тема 8.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 8.2	-	-	-		1	-	-					
Тема 8.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 8.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 8.5	-	-	-		1	-	-					
Тема 8.6	-	-	-		1	-	-					
Всего	-	-	-	-	38	-	-	102	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		4		-		-		-
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 по истории зарубежной и русской музыки, 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. Нововенская 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 Шенберга – 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. Яроциньский С.Т., Импрессионизм и символизм. — М., 1978.

Основная литература для раздела русская музыка:

1. Келдыш, Ю., Левашова, О., Кандинский, А. История рус. музыки. Вып. 1. — М., 1990.
2. Тараканов, М. История современной отечественной музыки. Вып.2, 3, 4. — М., 1999.
3. Фрид, Э. Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4. — Л., 1985.

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: Преосвященный 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 всеобщего 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: 23.10.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 23.10.2016).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 23.10.2016).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audiopoisk.com/> (дата обращения: 23.10.2016).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 23.10.2016).
6. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 23.10.2016).
7. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 23.10.2016).
8. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 23.10.2016).
9. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 23.10.2016).
10. Потемкинские альманахи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 23.10.2016).
11. Классическая музыка он-лайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 23.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и теория 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»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Специальность высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, профессор, канд. искусствоведения

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 2017-15/26

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Правоведение
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 самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5).

3. Цель курса

Цель курса «Правоведение» - формирование комплексного представления о праве как о регуляторе общественных отношений, выработка навыков самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

4. Задачи курса

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области гражданского, авторского, уголовного, административного, трудового права, законодательства о рекламе, овладение правовыми умениями и навыками.

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Правоведение», имеют возможность проявить их в ходе производственной практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с правовыми проблемами управления в сфере исполнительских искусств.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Правоведение», дающий студентам систематические представления о российском праве и его отраслях, дополняется в рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог») элементами правовых знаний в курсах «Основы экономики организаций культуры», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История зарубежного кино», «История зарубежного кино», «История отечественного кино».

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.			
Очно-заочная	8 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	9 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	2	58	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Теория государства и права

Тема 1.1. Теория права. Право: понятие, признаки. Социальные нормы: виды, общая характеристика. Правогенез. Архаичное право. Правопонимание: виды. Правовая культура. Правосознание. Правовые идеологии. Право и мораль. Источники права: понятие, виды. Правовые акты. Законы. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Система российского законодательства. Правовая норма. Структура правовой нормы. Система российского права. Предмет и метод правового регулирования. Деление российского права на отрасли, подотрасли, институты. Правовые системы. Толкование правовых текстов: понятие, виды. Действие права. Соотношение внутригосударственного и международного права. Юридические факты: понятие, виды. Правоотношение: субъекты, объект, содержание. Правонарушение. Юридическая ответственность: основания, элементы.

Тема 1.2. Теория государства. Понятие государства и его признаки. Политогенез. Теории происхождения государства. Функции государства. Характеристика основных типов государства. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим).

Раздел 2. Гражданское право

Тема 2.1. Введение в гражданское право. Гражданское право как отрасль российского права. Предмет и метод гражданского права. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации.

Тема 2.2. Гражданское правоотношение. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность, институт опеки и попечительства. Имя и место жительства

гражданина. Безвестное отсутствие. Признание гражданина умершим. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, признаки, классификация. Правоспособность юридических лиц. Коммерческие, некоммерческие организации и публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты федерации, муниципальные образования) как субъекты гражданского права. Правовой статус организаций исполнительских искусств. Особенности организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих организаций. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита. Сделки: понятие, виды, форма сделок. Условия действительности сделок. Недействительность сделок, последствия недействительности. Представительство, доверенность.

Тема 2.3. Вещное право. Вещные права: виды. Право собственности: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения. Вещные права: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.

Тема 2.4. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.

Тема 2.5. Общая часть обязательственного права. Обязательство: понятие, основания возникновения, виды, исполнение. Договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и расторжения. Способы обеспечения исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств.

Тема 2.6. Отдельные виды обязательств. Купля-продажа, мена, безвозмездное пользование, аренда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, поручение, комиссия, агентирование, простое товарищество, обязательства вследствие причинения вреда. Заключение государственных или муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Особенности размещения заказов для государственных или муниципальных нужд в сфере исполнительских искусств.

Тема 2.7. Авторское право и смежные права. Место авторского права в системе российского права. Субъекты авторских прав. Объекты авторских прав. Аудиовизуальные произведения как объект авторского права. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Интеллектуальные права: понятие, виды. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом: способы использования, виды договоров. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация. Срок действия и порядок охраны авторских прав. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. Понятие «смежных прав». Место «прав, смежных авторским» в системе российского права. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Коммерческие фонограммы. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение объектами смежных прав: способы использования, виды договоров. Срок действия смежных прав. Ответственность за нарушение смежных прав.

Раздел 3. Трудовое право

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет российского трудового права. Понятие и признаки наемного труда. Система источников трудового права.

Тема 3.2. Трудовое правоотношение. Понятие и стороны трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основание возникновения трудовых правоотношений.

Тема 3.3. Трудовой договор. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Основания для заключения срочного трудового договора. Заключение трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения. Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора, их классификация. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя вследствие совершения работником виновных действий: основания и порядок. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными действиями работника. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных законодательством правил заключения трудового договора.

Тема 3.4. Особенности регулирования труда творческих работников. Особенности регулирования труда творческих работников на территории России. Трудовые права российских граждан за рубежом: заключение трудовых договоров на работу в других странах, артисты и театры как субъекты правоотношений, в которых присутствует иностранный элемент.

Тема 3.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Понятие и содержание дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. Понятие дисциплинарного проступка и его состав. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия.

Тема 3.6. Материальная ответственность. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность работника. Материальная ответственность работодателя.

Раздел 4. Правовое регулирование рекламы

Система законодательства о рекламе. Реклама и рекламная деятельность как объекты права. Основные понятия. Недобросовестная реклама. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Порядок получения разрешения на установку рекламных конструкций. Участники рекламного процесса. Ответственность в сфере рекламной деятельности.

Раздел 5. Административное право

Предмет и метод административного права. Источники административного права. Субъекты административного права. Административная правоспособность и дееспособность граждан. Особенности и характерные черты административных правоотношений. Понятие и особенности административной ответственности. Правонарушение как основание административной ответственности. Субъекты административной ответственности. Виды административных правонарушений. Административные наказания. Назначение административного наказания. Субъекты, уполномоченные назначать административные наказания. Понятие, стадии и виды производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Общие положения об исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях.

Раздел 6. Уголовное право

Уголовное право как отрасль российского права. Понятие, признаки и структура уголовного закона Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений. Уголовная ответственность и состав ее основания. Наказание: понятие, виды.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения			
	Очно-заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1. Теория государства и права	1	-	-	58
Тема 1.1. Теория права	0,5	-	-	
Тема 1.2. Теория государства	0,5	-	-	
Раздел 2. Гражданское право	4	-	-	
Тема 2.1. Введение в гражданское право	0,5	-	-	
Тема 2.2. Гражданское правоотношение	0,5	-	-	
Тема 2.3. Вещное право	0,5	-	-	
Тема 2.4. Осуществление и защита гражданских прав	0,5	-	-	
Тема 2.5. Общая часть обязательственного права	0,5	-	-	
Тема 2.6. Отдельные виды обязательств	0,5	-	-	
Тема 2.7. Авторское право и смежные права	1	-	-	
Раздел 3. Трудовое право	4	-	-	
Тема 3.1. Трудовое право как отрасль российского права	0,5	-	-	
Тема 3.2. Трудовое правоотношение	0,5	-	-	
Тема 3.3. Трудовой договор	0,5	-	-	
Тема 3.4. Особенности регулирования труда творческих работников	0,5	-	-	
Тема 3.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда		-	-	
Тема 3.6. Материальная ответственность	1	-	-	
Раздел 4. Правовое регулирование рекламы	1	-	-	
Раздел 5. Административное право	1	-	-	
Раздел 6. Уголовное право	1	-	-	
Всего	12	-	-	
<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.

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

Вопросы к зачету:

1. Социальные нормы: виды, общая характеристика.
2. Правогенез.
3. Право: понятие, признаки.
4. Правопонимание: виды.
5. Правовая культура. Правосознание. Правовые идеологии.
6. Источники права: понятие, виды.
7. Правовые акты. Система российского законодательства.
8. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
9. Правовая норма.
10. Система российского права.
11. Правовые системы: понятие, виды.
12. Толкование правовых текстов: понятие, виды.
13. Юридические факты: понятие, виды.
14. Правоотношение: субъекты, объект, содержание.
15. Юридическая ответственность: основания, элементы.
16. Понятие государства и его признаки.
17. Политогенез.
18. Основные типы государства.
19. Функции государства.
20. Форма государства.
21. Конституция Российской Федерации.
22. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения.
23. Пределы осуществления гражданских прав.
24. Защита гражданских прав.
25. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность.
26. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, правоспособность. Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования) как субъекты гражданского права.
27. Правовое положение коммерческих организаций.
28. Правовое положение некоммерческих организаций.
29. Правовое положение учреждения.
30. Право собственности: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения.

31. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.
32. Объекты гражданских прав.
33. Сделки: понятие, виды, форма сделок.
34. Недействительность сделок: виды, последствия.
35. Договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и расторжения.
36. Представительство, доверенность.
37. Обязательство: понятие, основания возникновения, виды, исполнение.
38. Способы обеспечения исполнения обязательств.
39. Изменение и прекращение обязательств.
40. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.
41. Купля-продажа.
42. Аренда.
43. Подряд, возмездное оказание услуг.
44. Перевозка.
45. Поручение, комиссия, агентирование.
46. Мена. Безвозмездное пользование.
47. Обязательства вследствие причинения вреда.
48. Интеллектуальные права: понятие, виды. Интеллектуальные права и право собственности.
 49. Субъекты авторских прав.
 50. Аудиовизуальные произведения как объекты авторских прав. Особенности использования аудиовизуальных произведений.
 51. Объекты авторских прав.
 52. Охраняемые и не охраняемые элементы произведений.
 53. Оригинальные и производные, составные произведения.
 54. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав.
 55. Служебные произведения.
 56. Использование произведения без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
 57. Распоряжение исключительным правом: способы использования, виды договоров.
 58. Срок действия и порядок охраны авторских прав.
 59. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация.
 60. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение, смежных прав.
 61. Субъекты смежных прав.
 62. Объекты смежных прав.
 63. Использование объекта смежных прав без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
 64. Распоряжение объектами смежных прав: способы использования, виды договоров.
 65. Срок действия смежных прав.
 66. Трудовое правоотношение: содержание, основание возникновения.
 67. Трудовой договор: стороны, содержание, виды, основания для заключения срочного трудового договора.
 68. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение.

69. Основания прекращения трудового договора: классификация.
70. Особенности регулирования труда творческих работников.
71. Дисциплина труда: понятие, дисциплинарные взыскания, порядок применения и снятия.
72. Реклама и рекламная деятельность как объекты права.
73. Особенности рекламы отдельных видов товаров.
74. Порядок получения разрешения на установку рекламных конструкций.
75. Участники рекламного процесса. Ответственность в сфере рекламной деятельности.
76. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений.
77. Уголовная ответственность и состав ее основания.
78. Наказание: понятие, виды.
79. Виды административных правонарушений.
80. Административные наказания. Назначение административного наказания.
81. Понятие, стадии и виды производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
82. Применение мер обеспечения по делам об административных правонарушениях.

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

Основная литература:

1. Балашов, А.И. Правоведение: Учебник по дисциплине «Правоведение» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям / А. И. Балашов, Г.П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. – Питер, 2014. – 464 с.
2. Кашанина, Т. В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. –
3. Правоведение: учебник / под ред. акад. РАН, засл. деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. – 480 с.
4. Пухалёв, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право: Учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб.: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012. – 267 с.

Нормативно-правовые акты:

Раздел «Теория государства и права»

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»;
3. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»;
5. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

Раздел «Гражданское право»

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
7. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
9. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
11. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».
12. Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».
13. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».

Раздел «Трудовое право»

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Раздел «Правовое регулирование рекламы»

1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Закон Санкт-Петербурга от 09.06.2006 № 302-42 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе».
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 904 «О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга».
4. Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
6. Федеральный закон от 01.06.2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Раздел «Административное право»

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. №21-ФЗ.

Раздел «Уголовное право»

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

Дополнительная литература:

Раздел «Гражданское право»

1. Гражданское право: учебник / [Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов, и др.]; под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева. В 3-х т. Т. 2. – М.: Велби РГ-Пресс, 2010. – 878 с.

Тема «Авторское право и смежные права»

1. Бабаева, Ю. Г. Служебное произведение: Монография / Ю. Г. Бабаева, Л. В. Летучий. – М.: Контент-Пресс, 2011. – 212 с.
2. Близнец, И. А. Авторское право и смежные права: Учебник / под ред. И. А. Близнеца; Российская гос. акад. интеллектуальной собственности. – Изд-во 2-е, перераб. и доп.. – М.: Проспект, 2015. – 416 с.
3. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник / А. П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: ТК Велби, 2004. – 752 с.
4. Судариков, С. А. Авторское право: Учебник / С. А. Судариков. – М.: Проспект, 2010. – 464 с.

Раздел «Трудовое право»

1. Трудовое право: Учебник для бакалавров, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. засл. деят. РФ, д.ю.н., проф., акад. РСХН К.Н. Гусова М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2013. – 632 с.

Раздел «Правовое регулирование рекламы»

1. Подорожная, Л. В. Теория и практика рекламы. учебное пособие / Л. В. Подорожная. – 2-е изд., стер. – М.: ОМЕГА-Л, 2012. – 344 с.
2. Ушанов, П. В. Реклама в телевизионной программе: Учебное пособие [для студентов, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика»] / П. В. Ушанов. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 51 с.

Раздел «Административное право»

1. Россинский, Б. В. Административное право: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Б. В. Россинский, Ю. Н. Стариков. – 4-е изд., пересмотр. и доп.. – М.: Норма Инфра-М, 2010. – 926 с.

Раздел «Уголовное право»

1. Уголовное право России. В 2-х т.Т. 1. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. – 2-е изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 592 с.

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.

2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.

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

4. Компьютерные тесты по курсу.

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, 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»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»

Специальность высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Дорогостайский Виктор Густавович, канд. экон. наук, доцент

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, профессор, канд. искусствоведения

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 2017-15/23

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	Основы экономики организаций культуры
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 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6).

3. Цель курса

Цель курса «Основы экономики организаций культуры» - формирование комплексного представления о сфере экономики культуры, сети и структуре организаций культуры, условий их учреждения принципах финансирования и управления, а также выработка навыков принятия экономических решений в профессиональной деятельности.

4. Задачи курса

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области экономики культуры, овладение принципами и навыками принятия экономических решений.

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Основы экономики организаций культуры», имеют возможность проявить их в ходе производственной

практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с экономическими проблемами управления в сфере аудиовизуальных искусств.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Основы экономики организаций культуры», дающий студентам систематические представления об экономике культуры, представляет основы экономических знаний и дополняется в рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог») элементами правовых знаний в курсах «Правоведение».

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.			
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 8 часов (сессионно)	2	108	4 / 144	Зачет
	Всего: 34 час.	2	108	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Основы рыночной экономики и экономическая роль государства в сфере культуры

Виды потребностей и источники их удовлетворения. Ранжирование потребностей и кривые безразличия. Оптимальное распределение времени жизни между различными видами деятельности и досуга. Альтернативные издержки трудовой деятельности. Обмен и общественное разделение труда. Контрактная кривая и выгоды обмена. Меновое хозяйство, основанное на разделении труда. Окольная трудоемкость.

Государство как экономический субъект. Задачи государства.

Понятие культуры и виды ценностей, которые культура генерирует в обществе. Роль культуры в общественном развитии. Культурный контекст экономики. Индивидуализм и коллективизм. Условия причисления деятельности к области культуры. Культурные блага и их особенности. Производственный цикл в культуре и его этапы. Градации областей культурной деятельности по статистике ЮНЕСКО.

Особенности функционирования сферы культуры в России.

Тема 2. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности

Структура управления отраслью культуры. Виды исполнительского искусства и виды организаций культуры. Формирование сети организаций культуры и основные принципы структурного построения.

Основные показатели ключевых отраслей культуры. Количество организаций культуры, их отраслевая и географическая структура. Объем предложения рынка культурных услуг. Показатели выпуска ключевых отраслей: театр, цирк, кино, библиотечное дело, издательское дело, парки, музеи, архивы, дополнительное образование, профессиональное образование, научно-исследовательская работа, объекты культурного наследия.

Организации различных видов собственности: государственные (федеральные и региональные), муниципальные. Стационарные и проектные организации культуры. Структура и функции подразделений организаций культуры разных видов.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с организациями исполнительских искусств.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере культуры.

Тема 3. Организационно-правовые основы сферы культуры

Нормативно-правовая база сферы культуры. Виды организаций культуры и их правовой статус. Особенности организационно-правовых форм организаций культуры. Некоммерческие организации и их роль в развитии культуры. Негосударственные некоммерческие организации и их деятельность как залог культурного плюрализма – важнейшей составляющей гражданского общества. Коммерческий сектор в культуре. Налоговые льготы для НКО культуры.

Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения организации культуры. Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации организации культуры.

Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре. Система отношений организации культуры и учредителя (учредителей); взаимные права и обязанности.

Тема 4. Ресурсный потенциал сферы культуры

Ресурсы потребления сферы культуры. Ресурсы производства: трудовые, материальные, финансовые, природные. Иные ресурсы сферы культуры: интеллектуальные, творческие, временные, правовые, пространственные (специфика места), управленческие. Специфические особенности ресурсов в сфере культуры. Характер труда и особенности трудовых ресурсов. Классификационные группы персонала. Формы, системы и основные принципы организации оплаты труда.

Спрос населения на культурные блага: факторы и проблемы его формирования. Спрос органов управления культурой на культурную продукцию и его особенности. Влияние культурного капитала на развитие спроса на культурные блага. Борьба за свободное время потребителя.

Тема 5. Государственное управление и финансирование сферы культуры

Инфраструктура отрасли. Государство как важнейший рыночный игрок и гарант поддержки культуры. Система управления и органы культуры. Основные направления работы органов управления: концепции, планы, программы.

Источники финансовых ресурсов культуры. Объективность внешнего финансирования культуры – Закон Бомола-Боуэна. Изменение системы финансирования организаций культуры России в 1980-ые – 2010-ые годы. Государственные расходы на культуру. Бюджетное финансирование – основа государственных гарантий сохранения и развития культуры. Порядок и формы финансирования культурной деятельности. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений культуры. Проектное финансирование культурной деятельности. Финансирование культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ.

Объём государственного финансирования.

Тема 6. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры

Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению. Донорская поддержка культурной деятельности. Фандрейзинг. Коммерческий сектор культуры России.

Тема 7. Налоговое регулирование в сфере культуры

Направления налогового регулирования в культуре. Налогообложение организаций культуры. Налогообложение «доноров». Налогообложение работников культуры и деятелей искусства. Изменение налоговой политики российского государства по отношению к культуре во второй половине 1990-ых годов. Налоговый протекционизм как важнейший элемент культурной политики демократического общества.

Тема 8. Деятельность организаций культуры за рубежом

Государственная культурная политика за рубежом: типы и экономические механизмы. Финансирование, налоговая политика в области культуры.

Организационно-экономические модели функционирования организаций культуры и особенности их функционирования в разных странах.

Международные организации в области культуры. Проблемы и перспективы международной деятельности российских организаций культуры.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения			
	Очно-заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1. Основы рыночной экономики и экономическая роль государства в сфере культуры	6	-	-	108
Тема 2. Структура отрасли и субъекты культурной деятельности	4	-	-	
Тема 3. Организационно-правовые основы сферы культуры	4	-	-	
Тема 4. Ресурсный потенциал сферы культуры	4	-	-	
Тема 5. Государственное управление и финансирование сферы культуры	4	-	-	
Тема 6. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры	4	-	-	
Тема 7. Налоговое регулирование в сфере культуры	4	-	-	
Тема 8. Деятельность организаций культуры за рубежом	4	-	-	
Всего	34	-	-	

<i>Консультация</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 «Основы экономики организаций культуры» 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.

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

Вопросы к зачету:

1. Роль государства в смешанной экономике. Сущность экономики культуры.
2. Особенности факторных рынков в сфере культуры: рынка труда, рынка капитала, отношений собственности.
3. Виды культурной деятельности. Структура управления сферой культуры.
4. Виды организаций культуры и их правовой статус.
5. Некоммерческие организации и их роль в развитии культуры. Признаки дифференциации организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
6. Устав, учредительный договор и договор с учредителем как важнейшие документы, регламентирующие деятельность организаций культуры России.
7. Принципы, формы и системы оплаты труда в культуре. Полномочия органов власти в вопросах оплаты труда.
8. Источники финансовых ресурсов культуры. Объективность внешнего финансирования культуры.
9. Мировые модели финансирования культуры. Роль государства в процессе финансирования культуры.
10. Порядок и формы финансирования культурной деятельности. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений культуры.
11. Проектное финансирование культурной деятельности. Финансирование культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ
12. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры. Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению.
13. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры. Донорская поддержка культурной деятельности. Фандрейзинг.
14. Коммерческий сектор культуры России.
15. Основные недостатки системы финансирования культуры России на современном этапе. Возможные пути их преодоления.
16. Направления налогового регулирования в культуре.

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

Основная литература:

1. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. — 384 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Трудовой кодекс Российской Федерации;
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
7. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.

Дополнительная литература:

1. Ваганова, Н.К., Дымникова, А.И. Предпринимательство в культуре. — СПб: СПГУЭФ, 2002. — 93 с.
2. Востряков, Л.Е. Государственная культурная политика: Понятие и модели: Монография — СПб: Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. — 168 с.
3. Дымникова, А.И. Управление культурой в рыночной экономике. — СПб: СПбУЭиФ, 2000. — 326 с.
4. Дымникова, А.И. Иксанов, А.Г. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. — М.: Театралис, 2008. — 188 с.
5. Культурная политика в Европе: Выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. — М.: Либерия, 2002. — 240 с.
6. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 439 с.
7. Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес / Под общей ред. А.Я.Рубинштейна; Гос. институт искусствознания. В 3-х т. — Т 2. Экономическая политика в сфере культуры: Новый век — новый взгляд. — СПб. : Алатейя, 2002. — 448 с.

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).
2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 24.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы экономики организаций культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по правовой проблематике.

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.
2. Компьютерные тесты по курсу.

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, 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»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КИНОИСКУССТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Григорьев Владимир Николаевич, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/16

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Теория и практика киноискусства
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Теория и практика киноискусства» опирается на материал дисциплин «История отечественного кино» «История зарубежного кино», «Кинодраматургия».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Мастерство режиссера телевидения».

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.			
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 15 часов (сессионно)	4	199	8 / 288	Зачет Курсовая работа
	8 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 12 часов (сессионно)				
	Всего: 85 час.	4			199

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Теория кинематографа. Глобальные подходы

Тема 1.1. История теорий режиссуры. Возникновение двух глобальных направлений в киноискусстве – люмьеровского и мельесовского.

Первые теоретические подходы к определению специфики кино в творчестве бр. Люмьер, Мельеса, Пастроне, Гриффита, Чаплина, Деллюка, Эпштейна, Кулешова, Андрея Белого. Понятия «киногении», «киновремени», суггестивности кинозрелища. Зачатки теории монтажа. Люмьеровское (жизнеподобное, документалистское) и мельесовское (фантазийное, формотворческое) направления в киноискусстве.

Тема 1.2.1. Кинотеории 20-30-х гг. Абсолютизация монтажа, киногероя-типажа, «свернутой биографии» в кинопортрете, жизни «врасплох».

Создание первой законченной монтажной теории кино Львом Кулешовым. Открытие метода сопоставления кадров, объектов, крупностей, направлений взаимодействия и движения, ритмов и длительностей – как главное достижение кинотеории начала 20-х гг. Разработка Кулешовым базовых понятий киноискусства: кадр, крупность планов, принципы (законы) и приемы монтажа. Влияние Л.Кулешова на последующее развитие кинотеории в СССР, на творчество С. Эзенштейна и др.

Тема 1.2.2. Фильмы С.Эйзенштейна «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Старое и новое» как утверждение монтажа кадров как смыслового взрыва, монтажа аттракционов как главного композиционного принципа, типажности в кинематографе, героя-

толпы; их роль в истории мирового кино. **Теоретические труды Эйзенштейна:** «Перспективы» (обоснование т.н. «интеллектуального» кино, где важны не образы, а научные понятия), «Будущее звуковой фильма. Заявка» (совместно с Пудовкиным и Александровым, о контрапункте изображения и звука), доклад 1935 г. о кино как «внутреннем монологе», статьи «Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж» (о звукозрительном синтезе, полифонии изображения и музыки), поздние исследования «Монтаж», «Неравнодушная природа», «Цветовое кино», «Стереоскопическое кино» - огромное интеллектуальное наследие, еще не до конца изученное в наше время.

Тема 1.2.3. Дальнейшая разработка теорий Л.Кулешова и С.Эйзенштейна в творчестве **В.Пудовкина**(«параллельный» и ассоциативный монтаж), **А.Довженко** (поэтическое кино, визуальный пантеизм), **Д.Вертова** (жизнь «врасплох», «киноправда», кино без литературы, сценария, театра), **Б.Барнета** (первый неореализм, неприкрашенная жизнь простых людей), **Н.Экка**, **Г.Козинцева** (экцентризм, позже - «глубокий экран»), **Ю.Тынянова** и др.

Тема 1.2.4. Теоретики и практики **французского киноимпрессионизма** Л.Деллюк, Ж.Дюлак, Ж.Эпштейн, ранний Ж.Ренуар и **киносюрреализма** Л.Бунюэль, С.Дали («Андалузский пес»), ранний Р.Клер («Антракт»).

Тема 1.2.5. Теоретики и практики **немецкого киноэкспрессионизма** Р.Курц, К.Эдшмид, Р.Вине («Кабинет доктора Калигари»), В.Пабст («Безрадостный переулочек»), Ф.Ланг («Усталая смерть», «Метрополис»).

Тема 1.3. Кинотеории 1940-х-1950-х гг. Итальянский неореализм, его принципы, его влияние на мировой кинематограф. Чезаре Дзаваттини.

Истоки появления неореализма: сопротивление и победа над фашизмом, возрождение народного самосознания и интереса к жизни простых людей, безработица, бедность и неумиряющий народный дух. Размышления о кино раннего Антониони, Феллини, Висконти, де Сики, Росселини, де Сантиса и др. Чезаре Дзаваттини – главный теоретик и идеолог направления: «Фильм – это 90 минут из жизни человека, с которым ничего не случилось». Кино – это фиксация повседневной жизни людей. Съемка на природе, без декораций, киосвета, грима, лучше вообще без актеров – с живыми типажам.

Тема 1.4. Кинотеории 60-70-х гг. и нашего времени. Французская «новая волна». Истоки «новой волны»: «Группа тридцати», «Кайе дю синема». Отражение теории Андре Базена в творчестве А. Рене, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, К. Шаброля, Л. Малля. Независимый путь в кино Р.Брессона. Идеи «синема-верите» в документальном кинематографе: Ж. Руш, М. Русполи. Творчество современных режиссеров-постмодернистов: Ж.Ж. Бенекс, Л. Бессон, Л. Каракс, Ф. Озон.

Тема 1.5. Теория кино **Зигфрида Кракауэра** и его труд «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». «Новое кино» **ФРГ 60-70-х гг.:** В.Херцог, Р.В. Фасбиндер, В. Вендерс. Кино 90-ых гг.: Творчество Т. Тиквера.

Тема 1.6. Идеология кинематографа «**молодых рассерженных**» в **английском кино** конца 50-х-начала 60-х гг. Творчество Т. Ричардсона, Л. Андерсона, К.Рейса. **Постмодернизм 80-90-ых гг.** Творчество К. Рассела. Взгляды на кино П. Гринуэя.

Тема 1.7. Теория «запечатленного времени» Андрея Тарковского и ее влияние на современный российский и мировой кинематограф. Разрыв поколения Тарковского с эстетикой Эйзенштейна и Пудовкина.

Тема 1.8. Киносемиотические теории 70-х-90-х гг.: Ж.Митри, Р.Барт, П.Пазолини, У.Эко, С.Уорт, Н.Бёрч и др. Исследования Ю.Лотмана в его труде «Семиотика кино и проблемы киноэстетики».

Тема 1.9. Современные исследования по семиотике кино М.Ямпольского.

Раздел 2. Основные направления, школы, стили, жанры современного кино

Тема 2.1. Реалистический, «жизнеподобный» кинематограф: М.Хуциев, Г.Данелия, О.Иоселиани, Г.Панфилов, Э.Рязанов, А.Герман, А.Сокуров, Н.Михалков,

А.Звягинцев, Хлебников, Попогребский, Велединский, Урсуляк. Зарубежные режиссеры: К.Иствуд, М.Форман, П.Альмодовар, Д.Кэмерон, бр. Коэн, В.Вендерс, В.Аллен, Ким Ки Дук, Б.Бертолуччи, Гас Ван Сент и др.

Классики направления: Л.Висконти, Ф.Феллини, М.Антониони, И.Бергман, А.Курасава, Л.Бунюэль, Ч.Чаплин, О.Уэллс, Д.Форд, Ф.Капра, А.Тарковский, М.Калатозов, М.Ромм, Ю.Райзман, Г.Козинцев, Б.Барнет и др.

Жанры: психологическая драма, трагедия, семейная сага, комедия, мелодрама, исторический фильм, притча, блокбастер, военный фильм, детектив, вестерн, полисьен и др.

Тема 2.2. Формотворческий, фантазийный кинематограф: Г.Данелия, М.Захаров, К.Муратова, Р.Литвинова, Ф.Бондарчук и др. Зарубежные режиссеры: А.Хичкок, С.Кубрик, С.Спилберг, Ф.Ф.Коппола, П.Верхувен, В.Вендерс, Л.Бессон, Д.Кэмерон, К.Тарантино и др.

Жанры: сказка, фантастика, фэнтези, фильм-катастрофа, блокбастер, мюзикл, притча, триллер, габлер, фильм-нуар и др.

Тема 2.3. Пост-модернистский кинематограф, смешение жанров, школ, стилей: Д.Линч, В.Вендерс, П.Гринуэй, Л.фон Триер, М.Ханеке, Г. Ван Сент, К.Тарантино, Л.Бессон, Г.Ноз, Л.Каракс, Вонг Кар Вай, Баз Лурман, К.Серебряков, И.Вырыпаев, Р.Литвинова и др.

Раздел 3. Теория и практика кинематографа в процессе создания режиссерского замысла фильма

Тема 3.1. Формирование режиссерского замысла в период работы над сценарием будущего фильма. Определение жанра и основных стилевых особенностей фильма. Поиски внешних тематических, жанровых и стилевых аналогий в кинематографе прошлых лет с целью избежать повторов и невольного сходства. Использование наиболее плодотворных и содержательных тенденций киноклассики для обогащения замысла. Формирование идейно-художественного замысла: сверхзадачи, сквозного действия, конфликта, энергичного, возрастающего по напряжению событийного ряда, четкой смены действенных позиций героев в перипетиях сценария, его эмоциональных составляющих, к примеру, по одной из известных классических эстетических теорий последовательной смены состояний: любовь, юмор, патетика, ужас, героизм, страх, отвращение, изумление, спокойствие, родство со всем миром.

Тема 3.2. Предварительный, а затем - во время кинопроб - окончательный выбор актеров на главные роли и эпизоды Погружение во внутренний мир действующих лиц, подробное изучение сформулированных еще А.С.Пушкиным действенных состояний их душ: «истины страстей» и «правдоподобия чувствований».

Тема 3.3. Проверка визуального ряда будущего фильма, прежде всего, среды в которой будут действовать герои: достаточна ли выразительность и подлинность задуманных и выбранных натуральных объектов и интерьеров, нужны ли и насколько серьезные дотройки, переделки и т.п. Проверка эскизов костюмов, грима, реквизита и т.д. Особое внимание – к героям второго плана, групповке и массовке, их достоверности и выразительности. Подробные собеседования с оператором и художником и другими создателями фильма о способах воссоздания нужной атмосферы действия, колорита времени и среды.

Тема 3.4. Обсуждение и утверждение всех этапов работы над фильмом, в том числе postproduction: звука, музыки, шумов, монтажа, коррекции цвета, использования электронных эффектов и т.п. Утверждение необходимой для съемок техники и спецприспособлений, календаря съемок и другой необходимой документации.

Раздел 4. Практика кинематографа как последовательное, неуклонное воплощение художественного замысла

Тема 4.1. Съемочный процесс – это главная и лучшая проверка замысла режиссера, его качества, значимости и цельности. Во время съемок и монтажа первоначальный замысел зачастую подвергается коренному пересмотру, и в результате

появляется совсем иной фильм, чем был задуман ранее. Это не перечеркивает необходимости выполнения режиссером в обычных условиях правил, перечисленных в следующем параграфе.

Тема 4.2. Во время съемок режиссер осуществляет **неуклонный контроль**, прежде всего, **над своей собственной работой** на площадке и выполнение ряда важных правил:

- ни на йоту не отступать в репетиционной и съемочной работе от замысла, от заранее продуманных творческих решений, кроме случаев, описанных в следующем правиле;

- в случаях (на съемках довольно частых), когда, благодаря собственному решению, импровизации актера или точному и своевременному подсказу кого-либо из членов группы, возникает возможность более точно, остро, впечатляющее решить тот или иной кадр или сцену, - смело использовать новое решение, если оно не нарушает главной смысловой и действенной линии фильма;

- при рабочем просмотре отснятого материала внимательно и беспристрастно выявлять кадры и сцены, которые казались во время съемок удавшимися, а на деле смыслово, динамически или эмоционально выпадают из контекста фильма, - немедленно (пока не уехал актер, не разрушена декорация) назначать пересъемку и добиваться полноценного воплощения на экране задуманного, какими бы убедительными не были уговоры коллег, что все и так сойдет;

- в сверхсложных ситуациях, которые неизменно бывают почти на всех картинах (болезнь или даже смерть актера, как, к примеру, когда умер Василий Макарович Шукшин, снимавшийся в тот момент у С.Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину» и у Г.Панфилова в «Теме»), – выход всегда может и должен быть найден. Главное здесь – не пойти против замысла, даже в драматической ситуации – приподнять, возвысить духовно снимаемый материал.

Тема 4.3. Тренаж для студентов по разработке режиссерского замысла. По выбору студентов или рекомендации педагога группе предлагается разработать подробный замысел какого-либо короткометражного сценария или новеллы, включающий в себя все перечисленные выше смысловые, действенные, визуальные и аудиальные составляющие будущего фильма.

Студенты принимают на себя определенные роли: режиссера-постановщика, оператора, художника, звукорежиссера, ассистента, актера и т.д. В идеале такой тренаж может завершиться съемками короткометражного фильма, что и явится завершающей стадией и проверкой для всех участников.

Тема 4.4. Тренаж по работе с актерами. Отдельным этапом тренажа должны стать репетиции с исполнителями главных ролей в снимаемой новелле. Обычно именно работа с актерами оказывается самой уязвимой при съемке студентами короткометражных фильмов. Поэтому выбору исполнителей и репетициям с ними необходимо уделить наибольшее внимание. Студент вправе выбрать для репетиционного тренажа любую хорошо изученную им методику работы с актером – как по системе Станиславского так и метод Михаила Чехова, Анатолия Эфроса, Петра

Фоменко или Марка Захарова. В данном случае важен результат.

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	13	-	49	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		0,5	2	-					
Тема 1.2	-	-	-		0,5	1	-					
Тема 1.2.1	-	-	-		1	0,5	-					

Тема 1.2.2	-	-	-		1	0,5	-					
Тема 1.2.3	-	-	-		1	1	-					
Тема 1.2.4	-	-	-		1	1	-					
Тема 1.2.5	-	-	-		1	1	-					
Тема 1.3	-	-	-		0,5	1	-					
Тема 1.4	-	-	-		0,5	1	-					
Тема 1.5	-	-	-		1	0,5	-					
Тема 1.6	-	-	-		1	0,5	-					
Тема 1.7	-	-	-		1	1	-					
Тема 1.8	-	-	-		1	1	-					
Тема 1.9	-	-	-		1	1	-					
Раздел 2	-	-	-	-	10	10	-	50	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		2	2	-					
Тема 2.2	-	-	-		4	4	-					
Тема 2.3	-	-	-		4	4	-					
Раздел 3	-	-	-	-	10	10	-	50	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		2	2	-					
Тема 3.2	-	-	-		4	4	-					
Тема 3.3	-	-	-		2	2	-					
Тема 3.4	-	-	-		2	2	-					
Раздел 4	-	-	-	-	10	10	-	50	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		2	2	-					
Тема 4.2	-	-	-		4	4	-					
Тема 4.3	-	-	-		2	2	-					
Тема 4.4	-	-	-		2	2	-					
Всего	-	-	-	-	42	43	-	199	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		4		-		-		-
ВСЕГО		-				288				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Теория и практика киноискусства» 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. Появление первых теорий кинематографа в начале XX века. Лев Кулешов и его монтажная теория кино. «Эффект Кулешова». Принципы и приемы монтажа по Кулешову.

2. Развитие теоретических идей Кулешова в советском кинематографе. Сергей Эйзенштейн и его теоретические исследования: «монтаж аттракционов», «интеллектуальный монтаж», работы 30-х гг., «внутренний монолог», поиски визуально-звукового синтеза, «вертикальный монтаж».

3. Теоретические разработки и опыты В.Пудовкина. Параллельный и ассоциативный монтаж.

4. «Киноправда» Дзиги Вертова и «кино врасплох».
5. Два направления в мировом кинематографу: школа бр. Люмьер и школа Ж. Мельеса.
6. Теоретические предпосылки первого (советского) неореализма 30-х гг. Взгляды на кино Б.Барнета и Н. Экка
7. Итальянский неореализм 1940-1950-х гг. Идеи Чезаре Дзаваттини.
8. Французская «Новая волна» (1958-1968). Теория кино Андре Базена и ее отражение в творчестве Трюффо, Годара, Шаброля, Малля и др.

Вопросы к экзамену:

1. Взгляды на кинематограф итальянских режиссеров второй половины XX века: М.Антониони, Ф.Феллини, Л.Висконти, П.Пазолини, Б.Бертолуччи.
2. Немецкий киноэкспрессионизм 20-30-х гг. Его оценка З. Кракауэром.
3. Французский киноимпрессионизм и его теоретики Ж.Эпштейн, Л. Дюллак.
4. Французский киносюрреализм 20-30-х гг. Л.Бунюэль и С. Дали.
5. Английский кинематограф «сердитых молодых людей»конца 50-середины 60-х гг.
6. Обновление американского кинематографа в творчестве Д.У. Гриффита, Ч.С. Чаплина, Д.Форда,О. Уэллса.
7. Новые идеи в кинематографе США второй половины XX века: С.Спилберг, Ф.Коппола, М.Скорсезе, С.Кубрик, Д.Линч, К.Тарантино.
8. Новые веяния и свежие идеи в советском кино периода «оттепели» 1956-1964 гг.: М.Калатозов, С.Урусевский, Г.Чухрай, Г.Данелия, М.Хуциев, В.Шукшин, А.Тарковский.
9. Теория «запечатленного времени» Андрея Тарковского и ее влияние на последующее развитие российского и мирового кинематографа.

Темы курсовых работ:

1. Творчество Петра Фоменко.
2. Творчество Сергея Колосова.
3. Творчество Марка Захарова.
4. Творчество Татьяны Лиозновой.
5. Творчество Александра Прошкина.
6. Творчество Давида Карасика.
7. Творчество Анатолия Эфроса.
8. Творчество Владимира Мирзоева.
9. Творчество Валерия Фокина.
10. Творчество Романа Виктюка.
11. Творчество Владимира Бортко.
12. Творчество Сергея Урсуляка.
13. Творчество Георгия Товстоногова.
14. Творчество Виктора Лисаковича.
15. Творчество Владимира Виноградова.
16. Творчество Дмитрия Лунькова.
17. Творчество Олега Дормана.

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

Основная литература:

1. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. — М., 1968.
2. Вертов, Д. Статьи, дневники, замысли. — М., 1966.
3. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М. 1974.
4. Кулешов, Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1941.

5. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — СПб, 1998.
6. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре. — М., 1975.
7. Тарковский, А. О кинообразе // «Искусство кино», 1979, №3.
8. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., 2002.
9. Эйзенштейн, С. Избр. Соч. в 6 тт. Т. 2. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Авербах, И., Копылова, Р. Илья Авербах. — Л., 1987.
2. Айснер, Л. Демонический экран. — М., 2010.
3. Антониони об Антониони. — М., 1986.
4. Аристарко, Г. История теории кино. — М., 1968.
5. Базен, А. Что такое кино? — М., 1972.
6. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. — М., 1968.
7. Бачелис, Т.И. Феллини. — М., 1972.
8. Бергман о Бергмане. — М., 1986.
9. Богемский, Г.Д. Витторио де Сика. — М., 1963.
10. Болдырев, Н. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского. — Челябинск, 2002.
11. Бунюэль о Бунюэле. — М., 1989.
12. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М., 1966.
13. Висконти о Висконти. — М., 1990.
14. Волкова, П. Арсений и Андрей Тарковские. — М, 2004.
15. Гинзбург, М. Очерки теории кино. — М., 1974.
16. Делёз, Ж. Кино. — М., 2004.
17. Дзаватини, Ч. Дневники жизни и кино. Статьи, интервью. — М., 1982.
18. Довженко, А. Собр. Соч. в 4 тт. — М., 1966.
19. Добротворский, С. Кино на ощупь. — СПб, 2001.
20. Ждан, В. Введение в эстетику фильма. — М., 1972.
21. Зак, М. Кино как искусство, или Настоящее кино. — М., 2004.
22. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. — М., 1981.
23. Изволов, Н.А. Феномен кино: История и теория. — М., 2001.
24. Утилов, В.А. История зарубежного кино (1945 – 2000). — М., 2005.
25. Будяк, Л.М. История отечественного кино. — М., 2005.
26. Капралов, Г.А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980). — М., 1984.
27. Квентин Тарантино. Интервью. — СПб, 2007.
28. Кино Великобритании. — М., 1970.
29. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей. — М., 1988.
30. Кино Италии: Неореализм. — М., 1989.
31. Кино: 500 фильмов Европы. — Минск, 1996.
32. Козинцев, Г. Собр. соч. в 5 т. — М., 1986.
33. Козлов, Д. Лукино Висконти и его кинематограф. — М., 1987.
34. Копылова, Р. Кинематограф плюс телевидение. — М., 1977.
35. Кракауэр, З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. — М. 1974.
36. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об искусстве. — СПб, 1998.
37. Мартен, М. Язык кино. — М., 1959.
38. Мельвиль, Л.Г. Кино и «эстетика разрушения». — М., 1984.
39. Миняев, В., Шелле, Ф. Стивен Спилберг и его мастерская. — М., 2000.
40. Монтегю, А. Мир фильма. — Л., 1969.
41. Мир и фильмы Андрея Тарковского. — М., 1991.
42. Пазолини, П. Избранное. — М., 1984.
43. Пудовкин, В. Собр. соч. в 3 т. — М., 1974.

44. Разлогов, К.Э. Мировое кино. — М., 2011.
45. Режиссерская энциклопедия: Кино Европы. — М., 2002.
46. Рейзен, О. Бродячие сюжеты в кино. — М., 2002.
47. Ромм, М. Собр соч. в 3 т. — М., 1980.
48. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре. — М., 1975.
49. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. — М., 1958-1982.
50. «Смех, жалость, ужас» (жанры в зарубежном кино). — М., 1994.
51. Соколов, В.С. Киноведение как наука. — М., 2008.
52. Тарковский, А. Запечатленное время // Вопросы киноискусства. Вып. 10. — М., 1967.
53. Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе: Встать на путь // Искусство кино, 1989, № 2.
54. Тарковский, А. XX век и художник // Искусство кино, 1989, № 4.
55. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. — М., 1968-1973.
56. Утилов, В.А. Очерки истории мирового кино. — М., 1991.
57. Утилов В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образе западного киноэкрана. — М., 2001.
58. Уэллс об Уэллсе. — М., 1990.
59. Феллини о Феллини. — М., 1988.
60. Хайдер, К. Этнографическое кино. — М., 2000.
61. Шкловский, В. Поэтика кино. — М., 1927.
62. Эйзенштейн, С. Избранные произведения: В 6 т. — М., 1964-1971.
63. Юренев, Р.Н. Краткая история советского кино. — М., 1979.
64. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства. — М., 1997.
65. Юренев, Р.Н. Чудесное кино: Краткая история мирового кино. — М., 1983.
66. Ямпольский, М. Муратова: Опыт киноантропологии. — СПб, 2008.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.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. Мастерская индивидуальной режиссуры Мир. Открытые лекции Б. Юхананова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.you-mir.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория и практика киноискусства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению искусствоведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Аппаратура для видеопросмотра фильмов.
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 и 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 зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-11/23

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	История и теория режиссуры театра, кино и телевидения
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 профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История телевидения», «Теория и практика киноискусства».

Дисциплина является одной из опорных для освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Мастерство режиссера телевидения».

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.			
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 10 часов (сессионно)	4	204	8 / 288	Курсовая работа Экзамен
	10 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 12 часов (сессионно)				
	Всего: 80 час.	4	204	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История и теория режиссуры

Тема 1.1. История и теория режиссуры. История возникновения термина «режиссура». Место режиссера в истории развития театра, кино и телевидения. Специфика режиссерского мировоззрения в различных визуальных искусствах. Основные теоретические и терминологические вопросы режиссерского мастерства.

Раздел 2. История и теория режиссуры в театре

Тема 2.1. Возникновение режиссуры в театре. Анализ развития театрального искусства на рубеже XIX-XX вв. Мейнингенский театр: его постановочные принципы, гастрольная практика. Оценка творчества мейнингенцев К.С. Станиславским, А.Н. Островским и другими мастерами русской культуры. Ярчайшие режиссерские индивидуальности рубежа веков и новейшие художественные направления. Андре Антуан – первый режиссер во Франции. Режиссерская концепция Антуана. Его репертуарная политика, постановки Х. Ибсена и других авторов «новой драмы». Символистские театры-студии. Театр д'Ар Поля Фора, театр Эвр под руководством Орельена Люнье-По. Особенности режиссуры символизма. Наиболее значительные спектакли этих театров. Театрально-эстетическая концепция Э.Г. Крэга. Режиссерская деятельность М. Рейнхардта.

Тема 2.2. Европейская режиссура второй половины XX века. Общая характеристика, этапы развития, основные художественные тенденции.

Тема 2.2.1. Эпический театра Б. Брехта. Теория и практика эпической драмы и эпического театра. Постановки Брехта в Берлинер Ансамбль. Место актера в концепции Брехта, понятие «очуждение».

Тема 2.2.2. Бедный театр Е. Гротовского. Театральная деятельность режиссера с 1959 по 1969 гг. Понятие «бедный» театр и новый способ существования актера. Период паратеатральных поисков. Театральный центр Т. Ричардса и Е. Гротовского в Понтедера.

Тема 2.2.3. Режиссерская деятельность Питера Брука. Шекспировские спектакли. Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.). Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).

Тема 2.3. Русский театр конца XIX - первой половины XX вв. Общая характеристика, этапы развития, основные художественные тенденции.

Тема 2.3.1. Основные принципы системы К. Станиславского. Понятие «психологический театр». Наиболее значительные спектакли Станиславского и их анализ. Театральная терминология в рамках системы Станиславского. Основные положения книг «Работа актера над собой», «Работа актера над ролью». Специфика работы с актером в театральной системе Станиславского.

Тема 2.3.2. Творчество М. Чехова. Анализ основных ролей Чехова в рамках психологического театра. Понятие «психологический жест» и его место в современном театральном и киноискусстве актера.

Тема 2.3.3. Творчество Вс. Мейерхольда. Основные этапы творчества, анализ наиболее ярких постановок. Начало режиссерской деятельности; товарищество Новой драмы. Театр В.Ф. Комиссаржевской на Поварской. Студийные искания 1908-1917 гг. Теория и практика «биомеханики»: спектакль «Великодушный рогоносец» и новая концепция актерского искусства.

Тема 2.3.4. Творчество Е. Вахтангова. Начало студийного движения МХТ и Первая студия. Спектакли 1918-1922 гг.: актер в разных художественных системах.

Тема 2.3.5. Творчество А. Таирова. Начало режиссерской деятельности: Камерный театр и его первые сезоны. Камерный театр 1917-1922 гг.: осуществление программной установки на «чистый» сценический жанр.

Тема 2.4. Русский театр второй половины XX века. Общая характеристика, этапы развития, основные художественные тенденции. Творчество Н. Акимова, Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова, М. Захарова, Л. Додина, О. Ефремова.

Раздел 3. История и теория режиссуры в кино

Тема 3.1. Специфика формирования и развития кинорежиссуры. Основные этапы развития мирового кинематографа. Место кинематографа в искусстве. Проблема терминологии и основных теоретических концепций. Базовые понятия: пространство кинокадра, монтаж, крупный план, движение камеры и др. Философия кинематографического языка. Теория кино: З. Кракауэр, А. Базен, Ж. Делёз, М. Ямпольский.

Тема 3.2. Два направления в развитии мирового кинематографа. Братья Люмьер: «кинофиксация жизни». Ж. Мельес и «фильмы-феерии». Кинокомпания д'Ар: эксперименты кинематографа с театральными постановками.

Тема 3.3. Французский кинематограф первой половины XX века. Киноавангард 20-ых гг. «Киноимпрессионизм» или первая волна авангарда: Ж. Дюлак, Л. Деллюк, Ж. Эпштейн, А. Ганс. «Второй авангард» и опыты киносюрреализма: Ф. Леже, А. Шомет. «Андалусский пес» (1929) Л. Буньюэля и С. Дали. Фильм К. Дрейера «Страсти Жанны д'Арк» (1927), специфика работы с актером и пространством в кадре. «Поэтическое кино» 30-ых гг. Творчество Р. Клера, М. Карне, Ж. Ренуар.

Тема 3.4. Французская «новая волна» (1958-1968). Истоки «новой волны»: «Группа тридцати», «Кайе дю синема». Творчество А. Рене, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара. Направление «синема-верите» и его место в кинематографе 60-ых гг.: Ж. Руш, М. Русполи. Творчество Л. Малля и К. Шаброля.

Тема 3.5. Современное французское кино. Творчество режиссеров-постмодернистов: Ж.Ж. Бенекс, Л. Бессон, Л. Каракас, Ф. Озон.

Тема 3.6. Итальянский неореализм. Возникновение неореализма 40-ые гг. Программа неореалистической эстетики. Творчество Р. Росселини, В. Де Сика. Неореалистический период творчества Л. Висконти. «Поздний неореализм» в фильмах Д. Де Сантиса.

Тема 3.7. Великие итальянские кинорежиссеры второй половины XX века. Микеланджело Антониони. Федерико Феллини. Лукино Висконти. Пьер Паоло Пазолини. Бернардо Бертолуччи.

Тема 3.8. Немецкий киноэкспрессионизм. Проблематика и поэтика киноэкспрессионизма. Творчество Р. Вине, Ф. Ланга, Г. Мурнау, Г.В. Пабста и контексте развития немецкого кинематографа 20-ых гг.

Тема 3.9. Немецкий кинематограф второй половины XX века. «Новое кино» ФРГ 60-ых гг. Творчество В. Херцога, Р.В. Фасбиндера, В. Вендерса. Кино 90-ых гг.: Творчество Т. Тиквера и его киностудия «Поколение X».

Тема 3.10. Английский кинематограф XX века. Первые английские фильмы. Зарождение кинорежиссуры. Творчество А. Хичкока. Кино «молодых рассерженных» (1958-1963). Творчество Т. Ричардсона, К. Рейса, Л. Андерсона. Необерокко 70-ых гг. Постмодернизм 80-ых гг. Творчество К. Рассела. Творчество П. Гринуэя.

Тема 3.11. Кинематограф США первой половины XX века. Формирование американской школы режиссуры. Творчество Д.У. Гриффита (1875-1948). Рождение Голливуда. Творчество Ч.С. Чаплина. Актеры-звезды: Р. Валентино, М. Пикфорд, Б. Китон и др. Творчество Д. Форда. «Фильм-нуар»: Д. Хьюстон, Э. Казан и др. Работа О. Уэллса в кино и его фильм «Гражданин Кейн» (1941).

Тема 3.12. Кинематограф США второй половины XX века. Проблема компьютерной обработки видеоизображения. Выдающие режиссеры современного американского кинематографа: С. Спилберг, К. Тарантино, В. Аллен, М. Скорсезе, Т. Бартон, Д. Линч, Ф. Коппола.

Тема 3.13. Кинематограф в России (1896-1917). Появление кинематографа в России, первые русские режиссеры. Начало российского кинопроизводства. Кино в годы Первой мировой войны и революции.

Тема 3.14. Советское кино 1920-40-ых гг. Творчество Д. Вертова и «киноправда». Монтажная теория Л. Кулешова. Основные работы Я. Протазанова. Творчество С. Эйзенштейна. Киногерои 30-ых гг.: «Чапаев» (1934) бр. Васильевы, «Юность Максима» (1935) Г. Козинцев, Л. Трауберг и др. Светская кинокомедия 30-ых гг.: творчество Г. Александрова и Л. Петровой. Исторические фильмы и экранизация классики. Советское кино в годы Великой Отечественной войны.

Тема 3.15. Советское кино от «оттепели» до «перестройки». «Неоромантизм» в советском кино середины 50-ых гг.: М. Калатозов, Г. Чухрай, С. Бондарчук. Кинокомедии 60-ых гг.: Г. Данелия, Э. Рязанов. Творчество С. Паражданова. Своеобразие киноискусства 70-ых гг. Творчество В. Шукшина. Творчество А. Тарковского.

Тема 3.16. Современное русское кино. Общая характеристика, этапы развития, основные художественные тенденции. Творчество К. Муратовой, А. Германа, А. Сокурова, Н. Михалкова, А. Звягинцева.

Раздел 4. История и теория режиссуры телевидения

Тема 4.1. Основные этапы развития отечественного и зарубежного телевидения: Экспериментальный, становление регулярного вещания, превращение телевидения в главное СМИ, внедрение спутникового и кабельного ТВ, интернет телевидение (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия).

Тема 4.2. Режиссура игрового телевизионного фильма: П. Фоменко, С. Колосов, М. Захаров, Т. Лиознова, А. Прошкин, А. Ташков, В. Бортко, С. Урсуляк.

Тема 4.3. Режиссура неигрового телевизионного фильма: И. Беляев, В. Лисакович, В. Виноградов, Д. Луньков, О. Дорман.

Тема 4.4. Телевизионный спектакль: Д. Карасик, А. Эфрос, П. Резников, Р. Виктук, В. Фокин, В. Мирзоев.

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	-	-	4	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	20	-	-	50	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Тема 2.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.2.1	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.2.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.2.3	-	-	-		2	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.3.1	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.3.2	-	-	-	-	1	-	-					
Тема 2.3.3	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.3.4	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.3.5	-	-	-		1	-	-					
Тема 2.4	-	-	-		4	-	-					
Раздел 3	-	-	-		40	-	-	100	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		4	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.4	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.5	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.6	-	-	-		4	-	-					
Тема 3.7	-	-	-		4	-	-					
Тема 3.8	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.9	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.10	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.11	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.12	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.13	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.14	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.15	-	-	-		2	-	-					
Тема 3.16	-	-	-		4	-	-					
Раздел 4	-	-	-	-	12	-	-	50	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		3	-	-					
Тема 4.2	-	-	-		3	-	-					
Тема 4.3	-	-	-		3	-	-					
Тема 4.4	-	-	-		3	-	-					
Всего	-	-	-	-	80	-	-	204	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		4		-		-		-
ВСЕГО		-				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», указанных в настоящей программе.

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

Вопросы к экзамену:

1. Возникновение режиссуры в театре. Анализ развития театрального искусства на рубеже XIX-XX вв.
2. Европейская режиссура второй половины XX века: Б. Брехт, П. Брук, Е. Гротовский.
3. Русский театр конца XIX – первой половины XX вв.: К. Станиславский, М. Чехов, Вс. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров.
4. Русский театр второй половины XX века: Н. Акимов, Г. Товстоногов, А. Эфрос, Ю. Любимов, М. Захаров, Л. Додин, О. Ефремов.
5. Два направления в развитии мирового кинематографа: Школа бр. Люмьер и Ж. Мельес.
6. Французский кинематограф первой половины XX века.
7. Французская «Новая волна» (1958-1968).
8. Современное французское кино.
9. Итальянский неореализм в кинематографе.
10. Великие итальянские кинорежиссеры второй половины XX века: М. Антониони, Ф. Феллини, Л. Висконти, П. Пазолини, Б. Бертолуччи.
11. Немецкий киноэкспрессионизм.
12. Немецкий кинематограф второй половины XX века.
13. Английский кинематограф XX века.
14. Кинематограф США первой половины XX века: Д.У. Гриффит, Ч.С. Чаплин, Д. Форд, О. Уэллс.
15. Кинематограф США второй половины XX века: С. Спилберг, К. Тарантино, В. Аллен, М. Скорсезе, Т. Бартон, Д. Линч, Ф. Коппола.
16. Кинематограф в России 1896-1917 гг.
17. Советское кино 1920-40-ых гг.: Д. Вертов, Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Г. Александров, И. Пырьев.
18. Советское кино от «оттепели» до «перестройки»: М. Калатозов, Г. Чухрай, Г. Данелия, Э. Рязанов, В. Шукшин, А. Тарковский, И. Авербах, О. Иоселиани, С. Параджанов.
19. Современное русское кино: К. Муратова, А. Герман, А. Сокуров, Н. Михалкова, А. Звягинцев.
20. Основные этапы развития отечественного и зарубежного телевидения.
21. Режиссура игрового телевизионного фильма: П. Фоменко, С. Колосов, М. Захаров, Т. Лиознова, А. Прошкин, А. Ташков, В. Бортко, С. Урсуляк.
22. Режиссура неигрового телевизионного фильма: И. Беляев, В. Лисакович, В. Виноградов, Д. Луньков, О. Дорман.
23. Телевизионный спектакль: Д. Карасик, А. Эфрос, П. Резников, Р. Виктюк, В. Фокин, В. Мирзоев.

Темы курсовых работ по дисциплине:

1. Творчество Петра Фоменко.
2. Творчество Сергея Колосова.
3. Творчество Марка Захарова.
4. Творчество Татьяны Лиозновой.
5. Творчество Александра Прошкина.
6. Творчество Давида Карасика.
7. Творчество Анатолия Эфроса.
8. Творчество Владимира Мирзоева.
9. Творчество Валерия Фокина.

10. Творчество Романа Виктюка.
11. Творчество Владимира Бортко.
12. Творчество Сергея Урсуляка.
13. Творчество Георгия Товстоногова.
14. Творчество Виктора Лисаковича.
15. Творчество Владимира Виноградова.
16. Творчество Дмитрия Лунькова.
17. Творчество Олега Дормана.

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

Основная литература:

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.
6. История русского советского драматического театра: 1917-1945. М., 1984.
7. История русского советского драматического театра: 1945-1980. М., 1987.
8. История русского драматического искусства от истоков до конца XX века. М., 2005.
9. Утилов, В.А. История зарубежного кино (1945 – 2000). М., 2005.
10. Будяк, Л.М. История отечественного кино. М., 2005.
11. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. М., 1958-1982.
12. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. М., 1968-1973.
13. Голядкин, Н. История отечественного и мирового телевидения. М., 2011.
14. Ильченко, С. История отечественного телевидения постсоветского периода. М., 2008.
15. Кацев, И. История отечественного телевидения. М., 2004.
16. Рохлин, А. История отечественного телевидения. М., 2008.
17. Саппак, В. Телевидение и мы. М., 1988.
18. Шевелев, Г. История отечественного телевидения. М., 2012.

Дополнительная литература:

Раздел 2. История и теория режиссуры театра.

1. Антуан, А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
2. Аппиа, А. Живое искусство. М., 1993.
3. Арто, А. Театр и его двойник. СПб, 2000.
4. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
5. Бене, К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.
6. Брехт, Б. «Малый органон» для театра // Брехт Б. Собр. соч.: в 5 т. М., 1964. Т.5/2.
7. Брук, П. Пустое пространство. М., 1996.
8. Как всегда — об авангарде. М., 1992.
9. Бартошевич, А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
10. Бартошевич, А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
11. Бачелис, Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
12. Божович, В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
13. Бояджиева, Л.В. Рейнгардт. М., 1987.

14. Варгафтик, Е.С. Елена Вайгель. Л.; 1976.
15. Гительман, Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
16. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
17. Гительман, Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
18. Крэг, Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
19. Люнье-По, О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
20. Макарова, Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
21. Максимов, В. И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
22. Маркова, Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «*mime rig*». СПб, 2008.
23. Некрасова, И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
24. Образцова, А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
25. Проскурникова, Т.В. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
26. Проскурникова, Т.В. Театр Франции: Судьбы и образы. СПб, 2002.
27. Спектакли двадцатого века. М., 2004.
28. Степанова, П.М. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. СПб, 2008.
29. Стрелер, Дж. Театр для людей. М., 1984.
30. Театр XX века: Закономерности развития. М., 2003.
31. Финкельштейн, Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
32. Финкельштейн, Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.
33. Швыдкой, М.Е. Судьба одиноких комедиантов, или Записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.
34. Берковский, Н.Я. Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н.Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
35. Богданова, П. Режиссеры-шестидесятники. М., 2010.
36. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
37. Галендеев, В.Н. Школа и метод Льва Додина. СПб, 2004.
38. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
39. Камерный театр и его художники. М., 1934.
40. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
41. Мейерхольд в русской театральной критике. 1892-1918. М., 1997.
42. Немирович-Данченко, В.И. Рождение театра: Воспоминания. Статьи. Заметки. Письма. М., 1989.
43. Премьеры Товстоногова: Сборник. М., 1994.
44. Режиссерский театр: От Б до Ю: Разговоры под занавес века. М., 1999.
45. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: Сб. статей. М., 1987.
46. Режиссура. Взгляд из конца века: Сборник научных статей. СПб, 2005.
47. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
48. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898-1907. М., 1989; 1908-1917. М., 1990.
49. Станиславский, К.С. Собр. Соч.: в 8 т. М., 1954-1959.
50. Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
51. Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Вахтангов. Л., 1987.
52. Строева, М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. М., 1973.
53. Таршис, Н.А. Театральные студии: Лекция. СПб, 1996.
54. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб, 1995.
55. Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская. СПб, 2006.

56. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX – начала XX веков. Л., 1976.
57. Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986.

Раздел 3. История и теория режиссуры в кино.

1. Айснер, Л. Демонический экран. М., 2010.
2. Антониони об Антониони. М., 1986.
3. Аристарко, Г. История теории кино. М., 1968.
4. Базен, А. Что такое кино? М., 1972.
5. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
6. Бачелис, Т.И. Феллини. М., 1972.
7. Бергман о Бергмане. М., 1986.
8. Богемский, Г.Д. Витторио де Сика. М., 1963.
9. Болдырев, Н. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского. Челябинск, 2002.
10. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989.
11. Великий Киному: Кат. сохранившихся игровых фильмов России. 1908-1919. М., 2002.
12. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966.
13. Висконти о Висконти. М., 1990.
14. Волкова, П. Арсений и Андрей Тарковские. М, 2004.
15. Гинзбург, М. Очерки теории кино. М., 1974.
16. Делёз, Ж. Кино. М., 2004.
17. Добротвоский, С. Кино на ощупь. СПб, 2001.
18. Зак, М. Кино как искусство, или Настоящее кино. М., 2004.
19. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. М., 1981.
20. Изволов, Н.А. Феномен кино: История и теория. М., 2001.
21. Капралов, Г.А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980). М., 1984.
22. Квентин Тарантино. Интервью. СПб, 2007.
23. Кино Великобритании. М., 1970.
24. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей. М., 1988.
25. Кино Италии: Неореализм. М., 1989.
26. Кино: 500 фильмов Европы. Минск, 1996.
27. Козлов, Д. Лукино Висконти и его кинематограф. М., 1987.
28. Кракауэр, З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М., 1974.
29. Мельвиль, Л.Г. Кино и «эстетика разрушения». М., 1984.
30. Миняев, В., Шелле, Ф. Стивен Спилберг и его мастерская. М., 2000.
31. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1991.
32. Пазолини, П. Избранное. М., 1984.
33. Разлогов, К.Э. Мировое кино. М., 2011.
34. Режиссерская энциклопедия: Кино Европы. М., 2002.
35. Рейзен О. Бродячие сюжеты в кино. М., 2002.
36. «Смех, жалость, ужас» (жанры в зарубежном кино) М., 1994.
37. Соколов, В.С. Киноведение как наука. М., 2008.
38. Тарковский, А. Запечатленное время // Вопросы киноискусства. Вып. 10. М., 1967.
39. Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе: Встать на путь // Искусство кино. 1989. № 2.
40. Тарковский, А. XX век и художник // Искусство кино. 1989. № 4.
41. Утилов, В.А. Очерки истории мирового кино. М., 1991.
42. Утилов, В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образе западного киноэкрана. М., 2001.
43. Уэллс об Уэллсе. М., 1990.

44. Феллини о Феллини. М., 1988.
45. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М., 2002.
46. Хайдер, К. Этнографическое кино. М., 2000.
47. Ханжонков, А.А. Первые годы русской кинематографии: Воспоминания. М., 1997.
48. Шкловский, В. Поэтика кино. М., 1927.
49. Эйзенштейн, С. Избранные произведения: В 6 т. М., 1964-1971.
50. Юренин, Р.Н. Краткая история советского кино. М., 1979.
51. Юренин, Р.Н. Краткая история киноискусства. М., 1997.
52. Юренин, Р.Н. Чудесное кино: Краткая история мирового кино. М., 1983.
53. Ямпольский, М. Муратова: Опыт киноантропологии. СПб, 2008.

Раздел 4. История и теория режиссуры телевидения.

1. Багиров, Э. Очерки теории телевидения. М., 1978.
2. Белинский, А. Старое танго: заметки телевизионного практика. М., 1988.
3. Беляев, И. Спектакль без актера. М., 1982.
4. Богомолов, Ю. Между мифом и искусством. М., 1999.
5. Борецкий, Р.А. Беседы об истории телевидения. М., 2011.
6. Борецкий, Р. Начало или к истории телевидения. М., 2010.
7. Голдовская, М. Человек крупным планом. М., 1981.
8. Голядкин, Н. Короткий очерк развития отечественного и зарубежного телевидения. М., 1996.
9. Документальный видеофильм. М., 1982.
10. Евлахишвили, С.С. Беседы о режиссуре. М., 1997.
11. Егоров, В. Телевидение между прошлым и будущим. М., 1999.
12. Жанры телевидения. М., 1967.
13. Копылова, Р. Кинематограф плюс телевидение. М., 1977.
14. Марченко, Т. Театр в каждом доме. М., 1986.
15. Многосерийный телевизионный фильм. М., 1976.
16. Новикова, А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. СПб, 2008.
17. Очерки по истории российского телевидения. М., 1999.
18. Поэтика телевизионного театра. М., 1979.
19. Рабигер, М. Режиссеру документального экрана. М., 1999.
20. Режиссер на телевидении. М., 1978.
21. Резников, П. Литературный экран: заметки режиссера. М., 1979.
22. Сабашникова, Е. Третье рождение: пути развития телевизионного театра. М., 1982.
23. Телевизионная журналистика. М., 2002.
24. Цвик, В. Телевидение: Системные характеристики. М., 1998.
25. Фрумкин, Г.М. Телевизионная режиссура: введение в профессию. М., 2009.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Мастерская индивидуальной режиссуры Мир. Открытые лекции Б. Юхананова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.you-mir.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению искусствоведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА НЕИГРОВОГО КИНО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Серова Наталья Львовна, доцент

Рецензент:
Степанова Полина Михайловна, доцент, канд. искусствоведения

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Режиссура неигрового кино
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Режиссура неигрового кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производства», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 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.			
Очно-заочная	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 4 часа (сессионно)	2	148	6 / 216	-
	6 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 4 часа (сессионно)				
	Всего: 66 час.	2	148	6 / 216	Зачет Контрольная работа

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Наблюдение в неигровом кино

Тема 1.1. Наблюдение за персонажем.

Физическое действие, ракурс, композиция, выбор места и времени съемки

Тема 1.2. Репортаж с места события

Подготовка съемки – план предполагаемых событий, расстановка камер, взаимодействие участников съемки, понятие импровизации.

Тема 1.3. Скрытая камера

Использование веб-камер в подготовительном периоде съемки видео наблюдения, включение материала снятого скрытой камерой в ткань профессиональной съемки, этические принципы использования скрытой камеры.

Раздел 2. Подготовка и организация события в неигровом кино

Тема 2.1. Подготовка и съемка беседы.

Раскрытие темы, знакомство и работа с персонажем в процессе подготовки съемки. Выбор места в интерьере и на природе или организация декораций в павильоне, работа с ведущим (интервьюером), принципы монтажа с использованием расшифровки.

Тема 2.2. Подготовка и съемка круглого стола

Подготовка участников, изучение характера персонажей и стратегия их размещения в пространстве декораций или реального интерьера по отношению к съемочной техники.

Взаимодействие съёмочной и звуковой техники, способы записи звука при многокамерной съёмке.

Тема 2.3. Подготовка и съёмка дебатов

Визуальные способы характеристики дебатующих персонажей. Включение постановочных элементов в антураж документального события.

Раздел 3. Художественный образ в неигровом кино

Тема 3.1. Пластический эквивалент факта

Текстовая, шумовая и музыкальная компонента и их синтез при создании художественного образа.

Тема 3.2. Культурный контекст документального факта.

Использование сторонних материалов (кино, фото, живопись) в раскрытии художественного образа фильма.

Тема 3.3. Принципы монтажа неигрового фильма.

Понятие лейтмотива и лейттемы, монтажная фраза, правила цитирования, привлечение анимации и компьютерной графики, озвучание, титры и дубляж.

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	-	-	-	-	-	33	-	50	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	33	-	50	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	33	-	48	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	66	-	148	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-			-	2			-	-			-
ВСЕГО	-			-	216			-	-			-

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Режиссура неигрового кино» 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. Советское документальное кино 20х-30х гг.
2. Советское документальное кино времен ВОВ.
3. Документальное кино 60-х гг.
4. Телевизионный документальный фильм.
5. Документальное кино времен перестройки.
6. Документальное кино 2000-ых гг.
7. Документальный фильм-портрет.
8. Фильм-репортаж.
9. Художественная публицистика на телевизионном экране.
10. Фильм-наблюдение.
11. Игровые и постановочные элементы в неигровом кино.
12. Использование хроникальных кадров в документальном кино.
13. Цитата в документальном кино.
14. Музыка в документальном кино.
15. Использование многокамерной съемки в документальном кино.

Контрольная работа:

Теоретическая работа, посвященная творчеству любого из пройденных во время курса режиссеров – документалистов.

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

Основная литература:

1. Теплиц, Е. История киноискусства. В 4-х т. — М., 2010.
2. Соколов, А.Г. Природа экранного творчества. — М.: ЧеРо, 2007.
3. Садуль, Ж. Всеобщая история кино. — М., 2009.
4. Голдовская, М. Человек крупным планом. — М.: Искусство, 1981.
5. Дробашенко, С. Кинорежиссер Йорис Ивенс. — М.: Искусство, 1980.

Дополнительная литература:

1. Згуриди, Л. Экран. Наука. Жизнь. — М.: Искусство, 1983.
2. Михалкович, В.И. О сущности телевидения. — М.: ИПКРТР, 2008.
3. Кокарев, И.Е. Российский кинематограф: между прошлым и будущим. — М: «Российский фонд культуры», SPSL-«Русская панорама», 2001.
4. Рошаль, Л. За кадрами правды. — М.: БСПК, 1986.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссура неигрового кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению

киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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, а также оснащенная техникой для показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КИНОДРАМАТУРГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Григорьев Владимир Николаевич, доцент

Рецензент:
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Кинодраматургия
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Кинодраматургия» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство режиссера телевидения»,

«Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».

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.			
Очно-заочная	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 9 часов (сессионно)	2	139	6 / 216	-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 6 часов (сессионно)				
	Всего: 75 час.	2	139	6 / 216	Зачет Контрольная работа

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Особенности кинодраматургии

Тема 1.1. Особенности кинодраматургии. Драматургия - искусство рассказывать истории. Особенности кинодраматургии неигровых видов кино и художественной мультипликации. Кинорежиссер и кинодраматург. Драматургичность жизни. Прогнозирование и исследование психологии зрительского восприятия. Место и значение сценарного периода в процессе создания фильма. Основные этапы становления кинодраматургии и сценарной формы, ее современные проблемы.

Тема 1.2. Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества. Кинодраматургия как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения. Отличительные особенности и взаимосвязь литературной прозы, театральной драматургии и кинодраматургии. Сценарий и фильм - особенности написания сценария с учетом специфики кинофильма (движущегося изображения, пространственных и временных возможностей действия, ограниченности метражом фильма, монтажной организации кинопроизведения, его дискретности и т.д.). Авторский замысел (оригинальный сценарий и экранизация) - его формирование, обязательная новизна и значение. Оценка замысла. Заявка, синопсис, основные формы сценарной записи.

Раздел 2. Редакторское мастерство

Тема 2.1. Жанры кинодраматургии. Жанры художественного кино, их особенности, своеобразие процесса формирования жанров в кинодраматургии. Возникновение мелодрамы, детектива и комедии на ранних этапах истории кино. Распад этих жанров и появление новых. Возникновение киноэпопеи, лирико-философской драмы. Развитие кинодрамы, киноповести, киноромана. Современная трагедия. Комедия и её разновидности: лирическая комедия, сатира, фарс. Приключенческий и музыкальный жанры. Новые жанры в современном кинематографе. Смещение жанров. «Авторское кино» и жанровый кинематограф.

Тема 2.2. Редакторское мастерство. Особенности работы редактора в кино. Редактор как один из организаторов сценарного портфеля. Редактор и продюсер. Работа редактора над литературным сценарием (поиск авторов и литературного материала, изучение современных литературных процессов). Анализ литературного сценария: соответствие замысла и

Раздел 3. Сценарное мастерство

Тема 3.1. Сценарий – идейно-художественная основа фильма. Элементы киносценария: материал, тема, идея. Тема как синтез жизненного материала и проблемы, поставленной автором. «Неоформленность» темы на ранних стадиях создания произведения.

Связь темы с сюжетом, с композицией. Тема как важнейший элемент образности в произведениях художника, а не механическое дополнение к сюжету. Идея как творческое воплощение в сценарии авторского взгляда на изображаемые явления.

Тема 3.2. Композиция киносценария. Композиция – построение, соразмещение элементов сценария. Композиция как отражение осознанных художником закономерностей изображаемой объективной действительности в системе данного кинопроизведения. Требование композиционного единства, соразмерности отдельных элементов произведения. Виды композиции (структурная, сюжетная, сюжетно-линейная). Основные элементы композиции произведения: сцена и эпизод. Сцена как момент действия, происходящего в одном месте; способы соединения сцен в фильме. Эпизод – завершенная часть сценария, состоящая из одной или нескольких сцен, объединенных темой и драматическим противоречием. Структура построения эпизода.

Тема 3.3. Сюжет и фабула. Сюжет как основной драматургический компонент фильма. Сюжет как драматический конфликт, развернутый в системе отношений между героями, в процессе развития внешнего и внутреннего действия; как единство взаимосвязей персонажей, данное в движении и столкновениях. Основные элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия (драматические перипетии, коллизия, понятие драматического события, центральное и второстепенные события), кульминация, развязка. Необязательность прямой последовательности этих элементов в системе развертывания киносюжета. Фабула как состав событий будущего произведения в их логической последовательности. Воплощение авторского замысла в характеристике обстановки, пейзажа, ритмическом построении и т.д. Возникновение новых сюжетных форм, новых линий композиционного единства и сложных форм драматургической организации материала.

Тема 3.4. Характер. Ролевые функции основных и второстепенных персонажей. Драматический конфликт и характер в киносценарии. Герои: протагонист и антагонист. Идентификация зрителя с образами главных персонажей, сопереживание. Поиск или создание «героя нашего времени» как одна из составляющих будущего успеха фильма. Главные и второстепенные герои произведения. Их мотивировки. Сверхзадача, развитие и структура роли. Как вызвать к герою симпатию? Динамика развития характера (заданные характеры). Диалог: речевые характеристики персонажей, зависимость от жанра; диалог как взаимодействие, поединок, воплощение внутреннего движения между персонажами и смены их отношений. Монолог. Авторская речь. Исполнения, значительность и новизна содержания, единство жанрового и стиливого решения и т.д. Работа редактора над режиссерским сценарием. Уточнение текста диалогов на стадии озвучивания фильма. Особенности работы редактора на телевидении и в документальном кино.

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	-	-	-	-	17	-	-	19	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		10	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		7	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	15	-	-	20	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		8	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		7	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	40	-	-	100	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		10	-	-					
Тема 3.2	-	-	-		10	-	-					
Тема 3.3	-	-	-		10	-	-					

Тема 3.4	-	-	-		10	-	-				
Всего	-	-	-	-	75	-	-	139	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		2		-		-	-
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.

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

Вопросы к зачету:

1. Композиционные элементы короткометражного сценария: завязка, драматические перипетии, главное событие, кульминация, развязка.
2. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
3. Композиционные элементы короткометражного сценария. Драматические перипетии.
4. Тема. Идея.
5. Композиционные элементы сценария. Кульминация.
6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог.
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
12. Композиционные элементы сценария. Событие.
13. Сюжет. Фабула.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.
15. Основные принципы построения эпизода.
16. Диалог и монолог в сценарии.

Контрольная работа (4 семестр):

Творческая работа студента в виде написанного сценария игрового фильма. Хронометраж и жанр фильма уточняет преподаватель.

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

Основная литература:

1. Шубина, И.Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: творческая мастерская рекламиста. — Ростов н/Д: МарТ, 2004.
2. Калугин, Ю.Г. Основы кинодраматургии: учебно-методическое пособие. — СПб: Изд-во СПбГУКиТ, 2012.

Дополнительная литература:

1. Биушкин, Г.И. От замысла к воплощению: методическое пособие по составлению, написанию и редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев. — М.: ИХМО, 2004.
2. Дворкин, Ю.Б. Начала драматургии в сценарном деле: Учебное пособие. — СПб, 2000.
3. Донец, Л. Слово о кино. — М.: Вагриус, 2000.
4. Гребнев, А.Б. Записки последнего сценариста. — М.: Алгоритм, 2000.
5. Эрдман, Н. Киносценарии: сценарии. — СПб: Мастерская СЕАНС, 2010.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Кинодраматургия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и кинопросмотров, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Петров Илья Борисович, преподаватель

Рецензент:
Гершт Борис Иосифович, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Звуковое решение фильма
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Звуковое решение фильма» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство режиссера телевидения», «История и теория музыки», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производства».

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.			
Очно-заочная	2 семестр: 7 часов (сессионно)	2	165	6 / 216	Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				Зачет Контрольная работа
	Всего: 49 час.	2	165	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Работа со звуком в неигровом кино

Тема 1.1 Работа со звуком на площадке. Расстановка микрофонов при записи интервью, беседы, дебатов, круглого стола. Стратегия работы со звуком на съемках репортажа. Фиксация интершума, выделение доминанты фона, запись тишины.

Тема 1.2 Работа со звуком при монтаже. Баланс аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода. Принципы монтажа прямой речи по расшифровке. Понятия акцента, фона и тишины. Знакомство со звуковыми монтажными системами.

Раздел 2. Работа со звуком в игровом кино

Тема 2.1 Работа со звуком на площадке. Возможности различных типов микрофонов и примеры их применения при записи черновой (чистой) фонограммы. Съемки под фонограмму. Фиксация аудиохарактеристик различных пространств на природе и в интерьере.

Тема 2.2 Работа со звуком при монтаже. Анализ тональных и тембральных характеристик речи персонажей при монтаже различных дублей чистой фонограммы. Принципы и возможности озвучания. «Укладка» текста. Дубляж. Работа с композитором и музыкальным оформителем.

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	-	-	-	-	-	23	-	65	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	26	-	100	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	49	-	165	-	-	-	-
Консульт.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
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.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольных работ.

Темы контрольных работ:

Тема 1. Аудиопортрет документального пространства (натура и интерьер).

Тема 2. Анализ аудиопартитуры фрагмента художественного фильма (Антониони «Профессия «Репортер»»/ Феллини «8 1/2» / Коппола «Крестный отец» / Форман «Пролетая над гнездом кукушки» / Тарковский «Зеркало»).

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Запись звука при съемке интервью в павильоне.
2. Запись звука при съемке интервью на натуре.
3. Запись звука при съемке ток-шоу.
4. Запись звука при съемке «круглый стол».
5. Запись звука при съемке «теледебаты».
6. Запись звука при съемке «телемост».
7. Запись звука при съемке репортажа.
8. Запись звука при съемке «живого» концерта.
9. Запись звука при съемке спортивного мероприятия.
10. Взаимодействие режиссера и звукорежиссера во время прямой трансляции.
11. Типы микрофонов и их возможности.
12. Типы звуковых пультов и их возможности.
13. Использование шумов в монтаже неигрового кино.
14. Использование музыки в монтаже неигрового кино.
15. Классические примеры работы композитора в документальном и научно-популярном кино – Шнитке, Каравайчук, Денисов, Губайдулина, Пярг.
16. Классические примеры работы композитора в игровом кино – Прокофьев, Дунаевский, Шостакович, Петров, Канчели, Шварц, Гладков.
17. Работа со звукорежиссером во время подготовительного периода игрового фильма.
18. Требования предъявляемые к рубрикам «речь», «музыка» и «шумы» режиссерского сценария.

Контрольная работа (2 семестр):

Прямая речь и интершум. Соотношение. Запись голоса в студии и на натуре. Запись шумов на натуре.

Контрольная работа (3 семестр):

Звуковой баланс при выстраивании звукового диалога. Выравнивание фона при звуковом диалоге.

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

Основная литература:

1. Вендров, М.И. Звук в телевизионной программе. — Л.: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К.Черкасова, 1988. — 55 с.
2. Воскресенская, М.Н. Звуковое решение фильма. — М.: Искусство, 1978. — 123 с.
3. Дункан, Ф. Микширование живого звука. — М.: IN/OUT, 1996. — 132 с.
4. Загуменнов, А.П. - Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. — СПб: НТ Пресс, 2005.
5. Закревский, Ю.А. - Звуковой образ в фильме. — М.: Искусство, 1970. — 105 с.

Дополнительная литература:

1. Козюренко, Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. — М.: Искусство, 1975. — 248 с.
2. Маньковский, В.С. Основы звукооператорской работы. — М.: Искусство, 1985. — 240 с.
3. Нисбетт, А. Звуковая студия. — М.: Связь, 1979. — 464 с.
4. Петелин, Р.Ю., Петелин, Ю.В. Звуковая студия в РС. — СПб: БХВ-Санкт-Петербург, 1998. — 256 с.
5. Трахтенберг, Л.С. Мастерство звукооператора. — М.: Искусство, 1972. — 192 с.

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

1. Уайт П. Творческая звукозапись. Микширование (сведение). [Электронный ресурс]. URL: http://vst-portal.ru/board/music_books/1-1-0-17/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Динов В. Микрофонный приём. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.docme.ru/doc/33757/dinov-v.-mikrofonnyj-priyom/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства фиксации звука.
2. Современные средства обработки звука, монтажные системы.
3. Современные средства для просмотра фильмов.

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 для обучения студентов, оборудованная современной компьютерной и звукозаписывающей 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»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Абалаева Бэла Велихановна, канд. искусствоведения

Рецензент:
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Изобразительное решение фильма
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к числу профессиональных учебных дисциплин по специальности «Режиссура кино и телевидения», специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог». Успешное освоение данной дисциплины осуществляется в комплексе параллельно с дисциплинами «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Кинооператорское мастерство»,

«Режиссура неигрового кино», «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Теория и практика монтажа».

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.			
Очно-заочная	4 семестр: 11 часов (сессионно)	2	160	6 / 216	Контрольная работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 11 часов (сессионно)				Зачет
	Всего: 54 час.	2	160	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Физические свойства среды и особенности человеческого глаза в связи с использованием его возможностей для создания визуального образа на экране

Тема 1.1. Язык визуальных образов и человеческое восприятие.

Введение. Режиссер и оператор. Что такое восприятие? Характеристики и этапы восприятия. Понятие «психогеометрия». Композиция – организация видимых элементов внутри кадра. Понятие художественности и определение композиции кадра. Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на зрителя.

Тема 1.2. Форма и цвет, как основа для создания визуального образа

Воздействие формы на эмоциональное восприятие зрителем визуального образа. Монохромное изображение. Цветовые акценты. Физические ассоциации, связанные с цветом: весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные.

Тема 1.3. Использование главных характеристик и свойств цвета в экранном произведении

Цветовой символизм. Представление о композиционных схемах. Комплекс пластических, звуковых, цветовых и пространственных образов. Художественно-постановочное оформление и характер экранного произведения.

Раздел 2. Принципы построения изображения в экранном произведении

Тема 2.1. Принципы построения изображения в экранном произведении

Фигура и фон в кадре. Группирование и организация элементов кадра. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента. Роль линий в композиции кадра. Соотношение света и тени.

Тема 2.1. Движение

Основные правила движения камеры. Панорамирование. Точки центра внимания. Неподвижная камера – двигающийся объект. Подвижная камера – двигающийся объект. Сохранение хорошей композиции в процессе движения камеры. Скорость движения, соответствующая настроению и содержанию.

Тема 2.2. Освещение как ключевой элемент изображения

Роль освещения в визуальной коммуникации. Гармония и контраст. Способы усиления контраста. Использование «реалистического» освещения при документальной съемке. Понятие стиля в освещении. Искусственный свет. «Естественные» источники искусственного света. Виды освещения. Жесткий и мягкий направленный свет. Рисующий, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий и световой акцент.

Тема 2.3. Сюжетно-композиционный центр кадра

Кадр – сгусток невидимых энергий. Видоискатель как инструмент редактирования. Способы выделения композиционного центра. Понятие закрытого и открытого кадра. Фиксированная точка обзора. Воздействие границ кадра на изображение. Размер объекта и границы кадра. Движение взгляда по кадру. Восприятие перспективы в границах кадра. Создание дополнительной границы внутри кадра.

Тема 2.4. Стиль и композиция

Объем свободного пространства в кадре. Перспектива и ракурс изображения. Скорость движения камеры и стиль композиции. Документальные эксперименты Питера Уоткинса. Стилистика современных телепередач.

Тема 2.5. Символистский идеал и изобразительное решение фильма

Предпосылки появления символистского идеала. Содержательные нормативы символистского идеала. Формальные нормативы символистского идеала. Стилизация формы. Трансформация формы. Понятие замкнутой и открытой композиции. Комплекс пластических, звуковых, цветовых, пространственных образов. Символическое воздействие цвета и формы. Примеры использования стиля в игровом кино, анимации, клипах.

Тема 2.6. Перспектива

Виды перспективы. Выбор ракурса для создания выразительного кадра. Комбинирование. Композиция кадра в постановке. Интервью на природе. Внутреннее пространство кадра. Работа с фоном. Электронная рирпроекция. Высота камеры, угол объектива и расстояние до камеры. Работа с иллюстрациями.

Раздел 3. Коллективная работа над экранным воплощением изобразительного решения фильма / телевизионной программы

Тема 3.1. Съёмочная группа – правильное взаимодействие и эффективная работа на съёмочной площадке.

Работа режиссера с художником и оператором.

Работа режиссера с художником и оператором. Воссоздание материальной среды будущего фильма. Работа над изобразительным решением фильма, экспликация, эскизы декораций, раскадровка. Выбор мест натуральных съёмок, постройка декораций в павильоне и на природе. Художник-постановщик участвует в отборе дублей отснятого материала, в графическом оформлении фильма (титры).

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	-	-	40	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		8	-	-					
Тема 1.2	-	-	-		8	-	-					
Тема 1.3	-	-	-		4	-	-					
Раздел 2	-	-	-	-	30	-	-	80	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		5	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		5	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		5	-	-					
Тема 2.4	-	-	-		5	-	-					
Тема 2.5	-	-	-		5	-	-					
Тема 2.6	-	-	-		5	-	-					
Раздел 3	-	-	-	-	4	-	-	40	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		4	-	-					
Всего	-	-	-	-	54	-	-	160	-	-	-	-

<i>Консульт.</i>	-	-	2	-	-	-
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.

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Восприятие. Характеристики и этапы восприятия. Понятие «психогеометрия».
2. Композиция – организация видимых элементов внутри кадра. Понятие художественности и определение композиции кадра.
3. Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на зрителя.
4. Воздействие формы на эмоциональное восприятие зрителем визуального образа.
5. Монохромное и цветное изображение.
6. Цветовой символизм. Физические ассоциации, связанные с цветом: весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные.
7. Художественно-постановочное оформление и характер экранного произведения.
8. Фигура и фон в кадре. Группирование и организация элементов кадра. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента.
9. Роль линий в композиции кадра. Соотношение света и тени.
10. Основные правила движения камеры. Панорамирование. Точки центра внимания.
11. Неподвижная камера – двигающийся объект. Подвижная камера – двигающийся объект.
12. Сохранение хорошей композиции в процессе движения камеры. Скорость движения, соответствующая настроению и содержанию.
13. Роль освещения в визуальной коммуникации. Гармония и контраст. Способы усиления контраста. Использование «реалистического» освещения при документальной съемке.
14. Понятие стиля в освещении. Искусственный свет. «Естественные» источники искусственного света.
15. Виды освещения. Жесткий и мягкий направленный свет. Рисующий, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий и световой акцент.
16. Кадр – сгусток невидимых энергий. Видоискатель как инструмент редактирования. Способы выделения композиционного центра.
17. Понятие закрытого и открытого кадра. Фиксированная точка обзора. Воздействие границ кадра на изображение. Размер объекта и границы кадра.
18. Объем свободного пространства в кадре. Перспектива и ракурс изображения.
19. Скорость движения камеры и стиль композиции. Документальные эксперименты Питера Уоткинса. Стилистика современных телепередач.
20. Предпосылки появления символистского идеала. Содержательные нормативы символистского идеала. Формальные нормативы символистского идеала.

21. Стилизация формы. Трансформация формы. Понятие замкнутой и открытой композиции. Комплекс пластических, звуковых, цветовых, пространственных образов. Символическое воздействие цвета и формы. Примеры использования стиля в игровом кино, анимации, клипах.

22. Виды перспективы. Выбор ракурса для создания выразительного кадра. Комбинирование. Композиция кадра в постановке. Интервью на природе. Внутреннее пространство кадра. Работа с фоном. Электронная рирпроекция. Высота камеры, угол объектива и расстояние до камеры. Работа с иллюстрациями.

23. Работа режиссера с художником и оператором.

Темы контрольных работ (на выбор):

Тема 1. Графическое решение фильма.

Студенту предлагается, работая над заданными темами («Петербург А.Блока», «Петербург Ф.Достоевского», «Петербург Н. Гоголя», «Петербург А.Пушкина»), применяя различные графические приемы, предложить стилистические решения, соответствующие эпохе, мировоззрению и художественному видению автора. Ведя поиски выразительности, необходимо применять такие художественные приемы, как стилизация и трансформация. Определить количественное соотношение найденной формы и плоскости. Уравновесить композицию. Рекомендуемые программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

В процессе выполнения данной практической работы, студент отрабатывает и закрепляет знания и умения, полученные по темам:

Принципы построения изображения в экранном произведении.

Использование главных характеристик и свойств цвета в экранном произведении

Сюжетно-композиционный центр кадра

Тема 2. Композиция на тему «Эпоха Возрождения».

Студенту предлагается выразить цветом и формой данную тему. Использовать особенности перспективы и композиционных решений раннего и позднего возрождения. Отобрав наиболее удачные образцы, правильно подобрать колористическое решение, которое бы обогатило, дополнило образ, а не разрушили его. Предлагается выполнить работу в стиле: фрески, мозаики, станковой картины. Уравновесить композицию. Рекомендуемые программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

В процессе выполнения данной практической работы, студент отрабатывает и закрепляет знания и умения, полученные по темам: Стиль и композиция, Перспектива.

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

Основная литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура-С, 2007.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции. — М., 2008.
3. Дагддян, К. Декоративная композиция. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
4. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. — М.: Д. Аронов, 2007.
5. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. Аронов, В. Р. Художник и предметное творчество. — М., 1987.
2. Аллахвердов, В.М. Психология искусства: Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. — СПб: ДНК, 2001.
3. Бранский, В.П. Искусство и философия. — Калининград, 2000.
4. Базазянц, С. Б. Художник, пространство и среда. — М., 1983.

5. Герман, М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. — СПб: Азбука-классика, 2005.
6. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. — М.: Искусство, 1993.
7. Тарковский, А.А. Архивы, документы, воспоминания. — М., 2002.
8. Шапошникова, Л. В. Тернистый путь красоты. — М., 2001.
9. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. — М., 2004.
10. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр. — М.: Искусство, 1992.

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

1. Медиа-архив Андрей Тарковский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tarkovskiy.su/texty/vrema/vrema6-6.html/> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Кинотеатр Салют – кино онлайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.salut-kino.ru/izobrazitelnoe-reshenie-filma/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. Статья Д. Масуренкова «Оптика и изобразительное решение фильма». [Электронный ресурс]. URL: http://www.media-vision-mag.ru/uploads/09%202012/80-83%2009_2012.pdf/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Изобразительное решение фильма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства для просмотра фильмов.

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 обучения студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой и меловой или маркерной доской.
5. Фонды библиотеки РГИСИ.
6. Методические ресурсы кафедры режиссуры телевидения.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Каминский Андрей Станиславович, ст. преподаватель

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Тележурналистика
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Тележурналистика» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и технология телевизионного производства».

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.			
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 9 часов (сессионно)	2	173	6 / 216	Зачет Контрольная работа
	Всего: 41 час.	2	173	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Тележурналистика. История и современность

Тема 1.1. Печатная журналистика – прародитель телевизионных форм и жанров.

Тема 1.2. Радио- и киножурналистика и ее адаптация к электронному экрану.

Тема 1.3. Панорама современного и зарубежного телевидения с точки зрения тележурналистики.

Раздел 2. Формы и жанры телепроизведений. Телесценарий. Подготовка документальных съемок

Тема 2.1. Роды и виды специализаций телжурналистов в современном телевизионном пространстве.

Тема 2.2. Информационная тележурналистика.

Тема 2.3. Художественно-публицистическая тележурналистика.

Раздел 3. Практическое применение знаний и навыков в самостоятельной и аудиторной работе

Тема 3.1. Подготовка и съемка наблюдения.

Тема 3.2. Подготовка и съемка репортажа.

Тема 3.3. Подготовка и съемка интервью.

Тема 3.4. Подготовка и съемка ток-шоу.

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	-	-	-	-	-	13	-	55	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	13	-	60	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	15	-	60	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	41	-	175	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-				216				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Тележурналистика» 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

Темы контрольных работ:

1. Соотношение словесного и пластического в художественно-публицистическом произведении.
2. Сравнительный анализ концепции журналистской позиции любых двух телеканалов

Вопросы к зачету:

1. Основные периоды развития отечественного телевидения.
2. Структура телевизионной группы и роль журналиста.
3. Формы и жанры телепередач центрального телевидения периода 50-х – 60-х гг.
4. Формы и жанры телепередач ленинградского телевидения периода 50-х – 60-х гг.
5. Роль ведущего в телевизионной программе.
6. Виды наблюдений.
7. Виды репортажа.
8. Виды интервью.
9. Виды ток-шоу.
10. Функции корреспондента при съемках телевизионной программы.
11. Роль интервьюера при съемках аналитического материала.
12. Соотношение словесного и пластического в художественно-публицистическом произведении.
13. Анализ работы Владимира Познера.
14. Анализ работы Александра Маслякова.
15. Анализ работы Андрея Максимова.
16. Анализ работы Владимира Соловьева.
17. Сравнительный анализ концепции журналистской позиции каналов «НТВ», «ОРТ», «1 канал».

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

Основная литература:

1. Багиров, Э. Очерки теории телевидения. — М., 1978.
2. Борецкий, Р. Беседы об истории телевидения. — М., 2011.
3. Вильчек, В. Под знаком ТВ. — М., 1987.
4. Голядкин, Н. История отечественного и мирового телевидения. — М., 2011.
5. Егоров, В. Теория и практика советского телевидения. — М., 1980.
6. Ильченко, С. История отечественного телевидения постсоветского периода. — М., 2008.
7. Копылова, Р. Заметки о феномене телевизионности. — М., 1974.
8. Очерки по истории российского телевидения. — М., 1999.

9. Саппак, В. Телевидение и мы. — М., 1988.
10. Урвалов, В. Очерки истории телевидения. — М., 1990.
11. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. — М., 1988.
12. Шевелев, Г. История отечественного телевидения. — М., 2012.
13. Юровский, А. Телевидение – поиски и решения. — М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Вачнадзе, Г. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика. — Тбилиси, 1989.
2. Голдовская, М. Человек крупным планом. — М., 1981.
3. Багиров, Э. Жанры телевидения. — М., 1967.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Тележурналистика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Каминский Андрей Станиславович, ст. преподаватель

Рецензент:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/17

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Теория и практика монтажа
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

творческо-производственная деятельность:

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Теория и практика монтажа» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и технология телевизионного производства».

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.			
Очно-заочная	3 семестр: 10 часов (сессионно)	2	136	8 / 288	-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				Курсовая работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 8 часов (сессионно)				Курсовая работа
	6 семестр: 4 x 13 нед. = 52 часа (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				Экзамен
	Всего: 150 час.	2	136	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Техника, технология и основные принципы монтажа изображения и звука

Тема 1.1. Монтаж как техническая сборка материала.

Характеристика основных этапов производства: подготовительного, съемочного и монтажно-тонировочного.

Технология монтажа. Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм.

Монтаж межкадровый и внутрикадровый. Технологические виды монтажа: линейный, нелинейный, гибридный, многокамерный. Краткий обзор профессиональных форматов, интерфейсов и видеоредакторов. Нормативы и документация. Технические характеристики и стандарты видео- и звукового сигналов. Деление фильма на части. Требования к видеозаписи фильма: соответствие технических параметров записи требованиям ГОСТа – 7845-92 «Система вещательного телевидения».

Основные приемы «комфортного» монтажа: понятие «оси съемки»; «восьмерка» - встречные диагонали; по разнице углов съемки, оптики, точки съемки, освещенности и цветности объектов; «держок»; по направлению движения объекта и темпо-ритму. Монтаж панорам и трансфокации. Монтажная тавтология. Монтаж по звуку.

Тема 1.2. Работа режиссера в подготовительный период. Режиссерский сценарий.

Режиссерский сценарий как экспликация и монтажный план будущего фильма. Расшифровка каждой графы режиссерского сценария. Режиссерский сценарий как производственный документ. Постановка задач оператору, художнику, звукорежиссеру и т.д.

Мизанкадр. Использование режиссерского сценария при работе на игровых и неигровых фильмах: различный подход.

Календарно-постановочный план. Съемочная и монтажная смена. Система подсчета хронометража/метража. При создании фильмов используется двойная система подсчета хронометража/метража: полезный и погонный метраж.

Маркировка и хранение рабочего материала для последующего монтажа. Понятие тайм-кода и принципы работы с ним. Синхронизация тайм-кода камер при съемке многокамерным методом.

Тема 1.3. История становления монтажного языка.

Простая техническая сборка отснятого аудиовизуального материала. Комфортная/акцентная склейка кадров.

Монтаж как режиссерский язык, передающий смыслы, авторское отношение, эмоциональные состояния и т.д.

Тема 1.4. Виды съемок.

Синхронная, несинхронная, под фонограмму, с последующим озвучанием.

Тема 1.5. Понятие монтажной фразы.

Съемка кадра с учетом его монтажного соединения с предшествующим и последующим кадрами. Съемка кадра с "захлестом" действия/движения на предыдущий и следующий кадры. Сборка монтажной фразы по действию/движению. Особенности соединения кадров по фазе движения.

Монтажное видение: два варианта режиссерского видения, сформулированные Годаром. Съемка и монтаж, как отбор.

Тема 1.6. Монтаж изображение и звука. Постпродакшн

Монтажная съемка. Закладывание на съемке единой точки зрения, светового и цветового «ключей», композиционного единства кадров.

Отличия видеокadra от фотокадра, диктуемые монтажным принципом: нарушение композиционных балансов для монтажного «толчка» в следующий кадр, преимущества диагональной композиции и т.д.

Особенности съемки для «большого» и «малого» экрана. Предпочтительность для ТВ крупных и средних планов. «Драматургия крупного плана».

Подготовка к монтажу. Предварительный подбор всех видео- и аудиоматериалов. Отсмотр и разметка отснятого материала и материала «из подбора» (хроники, архивных съемок и пр.). Отбор дублей. Составление монтажного плана.

Предмонтаж. Монтаж немногого изображения. Основной подход к монтажу в кинопроизводстве и на ТВ. Монтаж изображения со звуком. Работа с синхронной речевой фонограммой. Использование «захлестов» звука или изображения.

Работа со звуком в монтажно-тонировочный период. Запись диктора. Наложение и подгонка фонограммы диктора на изображение, особенности монтажа дикторского текста. Работа с синхронными шумами. Работа с музыкой и шумами. Процесс озвучания в игровом кино.

Чистовой монтаж («мастер»). Уточнение драматургической структуры, жанровых приемов, выстраивание в систему переходов между эпизодами, уточнение темпоритмической структуры и пр.

Сведение звуковой фонограммы. Нормативы балансов итоговой фонограммы. Технические средства обработки звука, фильтры и компрессия.

Постпродакшн. Врезка сложной графики и спецэффектов. Субтитрование фильма. Поэпизодное формулирование задач цветоустановщику, свето- и цветокоррекция готового фильма/программы. Обработка фонограммы.

Написание монтажных листов фильма и музыкальной справки.

Тема 1.7. Язык монтажа.

«Орфография» и «синтаксис» монтажного языка

Общие принципы построения монтажной фразы и ее развития. Монтажная фраза как часть общего развития эпизода. Понятие опорного кадра. Архитектоника монтажной фразы. Монтаж эпизода из монтажных фраз и фильма из эпизодов. «Матрешка» архитектурных построений: от кадра до цельности фильма. Нелинейность монтажного процесса.

Темпо-ритм монтажной фразы и эпизода. Музыка как ритмообразующая структура.

Внутрикадровый монтаж и глубинные мизансцены.

Проблема первого и финального кадров фильма.

Исправление в монтаже ошибок, допущенных на съемке.

Раздел 2. История развития монтажа. Монтаж как творческий процесс: организации съемочного материала в общую композицию фильма, язык монтажа

Тема 2.1. Развитие монтажного языка

От кинематографа единой точки съемки – к искусству кино. Исследования Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского, Пелешяна и т.д. Эволюция монтажных форм и стилей. Сравнительный анализ монтажных решений. Две крайности в отношении к монтажу в неигровом кинематографе: между Флаэрти и Вертовым, принципы воссоздания и конструирования. Монтажные школы и стили. Монтажный фильм.

Тема 2.2. Классификация монтажа по Эйзенштейну.

Метрический и ритмический монтаж как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров. Монтаж по доминантам. Тональный и обертоновый монтаж. Интеллектуальный монтаж, монтажная метафора. Вертикальный монтаж. Монтаж аттракционов.

Тема 2.3. Современные монтажные приемы.

Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж А.Пелешяна. «Монтаж времени» А.Тарковского. Интуитивные подходы к монтажу. Приемы монтажных переходов.

Тема 2.5. Монтаж и драматургия фильма.

«Мягкий» и «акцентный» монтаж. Монтажная рифма и рефрен. Приемы усиления и развития драматургии в монтаже. Дозированность подачи информации в монтаже и монтажная тавтология. Монтаж «драйвов» камеры и планов, снятых с крана в монтаже камерных сцен. Монтаж и архитектоника фильма.

Монтажные приемы организации событий. Визуальное выстраивание событийного «слома». Для того, чтобы он был воспринят зрителем как значимое событие, всегда необходимо использовать и акцентные визуальные средства. Смена темпо-ритм монтажа.

Монтаж и жанр. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино. Монтажные приемы создания саспенса. Накопление признаков опасности в монтаже, разрешающееся значимым событийным сломом – безотказный прием нагнетания драматургии.

Тема 2.6. Монтаж как средство создания меры условности.

Монтажное пространство. Создание новых пространств в монтаже.

Монтажное время. Изменение течения времени в монтаже. Временные купюры и растяжение экранного времени. Смена течения экранного времени как монтажный прием.

Монтаж как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность. Монтажные купюры и лакуны. «Объективный» и «субъективный» монтаж.

Последовательное и параллельное развитие действия в монтаже. Нарушение последовательности событий для усиления драматургии. Логика монтажа и ее нарушения как художественный прием.

Раздел 3. Творческие задачи монтажа

Тема 3.1. Принципы видеомонтажа.

Тема 3.2. Съемочно-монтажный процесс: способ имитации или сочинения иной реальности. Монтаж и фантазия. Воспоминания и фантазии героев. Ирреальная реальность («8 ½» Ф. Феллини, «Прошлым летом в Мариенбаде» А. Рене и т.п.).

Тема 3.3. Монтаж массовых сцен.

Место общих планов при монтаже массовых сцен. Использование «драйвов» камеры и крана. Параллельный монтаж в массовых сценах.

Тема 3.4. Драматургическая роль света и цвета. Цветовой контраст. Сочетание в монтаже цветного и черно-белого изображения в воспоминаниях, при столкновении разных временных категорий, для передачи эмоционального состояния героя.

Тема 3.5. Титры в фильме.

Тема 3.6. Обсуждение современных проблем монтажа и монтажного мышления

Новые подходы и теории монтажа («монтаж, отрицающий монтаж» А. Пелешяна).
Монтаж и современные мультимедиа технологии.

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	50	-	50	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	0,2	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	0,1	8	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	0,1	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	0,2	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	0,2	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	-	-	-	0,1	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.7	-	-	-	-	0,1	7	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	1	46	-	50	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	0,2	8	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	0,1	4	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	0,2	8	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	-	-	-	0,1	8	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	-	-	-	0,2	8	-	-	-	-	-	-
Тема 2.6	-	-	-	-	0,2	10	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	2	50	-	36	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	0,3	8	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	0,5	8	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	0,3	8	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	0,3	8	-	-	-	-	-	-
Тема 3.5	-	-	-	-	0,3	8	-	-	-	-	-	-
Тема 3.6	-	-	-	-	0,3	10	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	4	146	-	136	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	2			-	-	-	-	-
ВСЕГО	-				288				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Теория и практика монтажа» 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

На усмотрение преподавателя, выбирается один из вариантов А или Б.

Вариант «А»:

4 семестр - Курсовая - Тема: Монтажный этюд «Побег».

5 семестр – Курсовая - Тема: Монтажный этюд: «В чужой квартире».

6 семестр – Экзамен - Тема: Монтажный этюд: «В чужой квартире».

Вариант «Б»:

4 семестр – Курсовая - Тема: Монтаж как элемент режиссерского языка.

5 семестр – Курсовая - Тема: Современные проблемы авторского монтажа.

6 семестр – Экзамен - Монтажный этюд: «Воспоминание о будущем».

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

Основная литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.
2. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М., 1960.
3. Базен, А. Что такое кино? Сб. статей. — М.: Искусство, 1972.
4. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М.: Искусство, 1966.
5. Дворниченко, С. Гармония фильма. — М.: Искусство, 1982.
6. Довженко, А. Собрание сочинений в 4-х томах. — М.: Искусство, 1964.
7. Железняков, В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. — М.: ВГИК, 2001.
8. Клер, Р. Размышления о кино. М.: Искусство Киноведческие записки. — М., 1988-2005.
9. Козинцев, Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. — М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981.
10. Козинцев, Г. Собрание сочинений в 3-х томах. — Л, 1982.
11. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М. Искусство, 1974.
12. Кулешов, Л. Кинематографическое наследие. — М.: Искусство, 1979.
13. Кулешов, Л. Основы кинорежиссуры. — М.: Госкиноиздат, 1941.
14. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. — СПб: «Искусство-СПБ», 2000.
15. Лотман, Ю. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 1960.
16. Медынский, С. Компонуем кинокадр. — М.: Искусство, 1992.
17. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. — М., 2004.
18. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. — М.: Искусство, 1991.
19. Пелешян, А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. — М., 1973.
20. Пелешян, А.А. Моё кино. — Ереван: Советакан грох, 1983.
21. Пудовкин, В. Собрание соч. в 3-х томах. — М.: Искусство, 1974.
22. Рабигер, М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн». — М., 1999.
23. Рабигер, М. Монтаж. Учебное пособие М, Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999.
24. Рейсц, К. Техника киномонтажа. — М.: Искусство, 1965.
25. Ромм, М. Монтажная структура фильма. — М.: ВГИК, 1981.
26. Ромм, М. Вопросы киномонтажа. — М.: ВГИК, 1969.
27. Ромм, М. Лекции о кинорежиссуре. — М.: ВГИК, 1973.
28. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах. — М.: Искусство, 1980
29. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах. — М., 1980.
30. Ромм, М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. — М., 1991.
31. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.

32. Тарковский, А. Начало... и пути. — М., 1994.
33. Феллини, Ф. Чэндлер Ш. Мой трюк — режиссура — М.: Киноведческие записки, 2001.
34. Феллини, Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. — М.: Радуга, 1988.
35. Франк, Г. Карта Птоломея. — М.: Искусство, 1975.
36. Феллонов, Л. Монтаж как художественная форма. — М.: ВГИК, 1966.
37. Феллонов, Л. Монтаж в немом кино. — М.: ВГИК, 1978.
38. Феллонов, Л. Современные формы монтажа. — М.: ВГИК, 1982.
39. Эйзенштейн, С. Монтаж. — М.: ВГИК, 1998.
40. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6 томах. — М.: Искусство, 1964-1971.
41. Эйзенштейн, С. Метод. Т.1. — М., 2002.
42. Эйзенштейн, С. Монтаж. — М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Базен, А. Что такое кино. Сб. статей. — М.: Искусство, 1972.
2. Балаш, Б. Становление и сущность нового искусства. — М.: Прогресс, 1968.
3. Бергман, И. Исповедальные беседы. — М.: РИК Культура, 2000.
4. Васильев, С. Монтаж кинокартины. — М., 1929.
5. Выгодский, С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1968.
6. Герасимов, С. Воспитание кинорежиссера. — М.: Искусство, 1978.
7. Головня, А. Мастерство кинооператора. — К.: Искусство, 1965.
8. Головня, А. Свет в искусстве оператора. — М.: Госкиноиздат, 1945.
9. Гринуэй, П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении. — М., Журнал «Искусство кино», № 8, 1991.
10. Добин, Е. Поэтика киноискусства. — М.: Искусство, 1961.
11. Иоселиани, О. Сочинение фильма. Журнал «Искусство кино», №4, 1993.
12. Иоселиани, О. Без крупных планов. Интервью. Журнал «Искусство кино», №4, 1993.
13. Иттен, И. Основы цвета. — М.: Д.Аронов, 2000.
14. Клер, Г. Размышления о кино. — М.: Искусство, 1958.
15. Лоусон, Д. Фильм - творческий процесс. — М.: Искусство, 1965.
16. Мартен, М. Язык кино. — М.: Искусство, 1959.
17. Савченко, И. О монтаже. Журнал «Искусство кино», 1960.
18. Соколов, А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео. 1,2,3 части. — М.: А. Дворников. 2001, 2003, 2005.
19. Стораро, В. Управление светом.
20. Трахтенберг, Л. Мастерство звукооператора. — М.: Искусство, 1972.
21. Трюффо, Ф. Кинематограф по Хичкоку. — М., 1996.
22. Чухрай, Г. Мое кино. — М.: Алгоритм, 2001.
23. Широков, Г. Беседы о монтаже. Искусство кино, 1960, №7.
24. Шуб, Э. Крупным планом. — М., 1972.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория и практика монтажа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению

киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и практических занятий и показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Мошкович Кирилл Валентинович, ст. преподаватель

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Кинотехника и кинотехнология
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа»,

«Кинооператорское мастерство», «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».

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.			
Очно-заочная	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 4 часа (сессионно)	2	175	6 / 216	Зачет
	8 семестр: 3 часа (сессионно)				
	Всего: 39 час.	2			

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Исторические и антропогенные основы кинотехники и кинотехнологии

Тема 1.1. Основы записи и воспроизведения изображения.

Восприятие изображения человеком. Глаз человека как оптическая система. Особенности бинокулярного зрения. Основные характеристики бинокулярного зрения (аккомодация, конвергенция, диспаратность изображения на сетчатках левого и правого глаз). Понятие стереоскопического кинематографа. Различие между голографическим изображением и технологиями 3D. Особенности цветовосприятия. Появления цветного кинематографа, объёмного изображения, широкоэкранный и широкоформатный кинематограф.

Раздел 2. Кинотехника

Тема 2.1. Способы регистрации движущегося изображения.

Кино- фотоплёнка, магнитные носители изображения.

Общие понятия методов регистрации движущегося изображения (развертка и дискретизация различных параметров цветного движущегося изображения). Понятие «критическая частота мельканий». Сопоставление кино и телевизионного изображений. Строение и форматы киноплёнки, используемой для киносъёмки. Светочувствительность плёнки. Характеристическая кривая кино- фотоплёнки. Понятие «фотографическая широта» киноплёнки. Видеосъёмка. Отличие телевизионных матриц от киноплёнки. Частота съёмки в кинематографе и в различных системах телевидения (PAL, NTSC).

Тема 2.2. Аппаратура для регистрации движущегося изображения.

Объективы. Штробуемые, штатные, портретные, длиннофокусные и телеобъективы. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Понятие апертуры. Вариообъективы и трансфокаторы. Особенности строения оптических схем объективов. Потери информационной ёмкости изображения при использовании тех или иных способов регистрации изображения. Абберации объективов.

Кино- и видеокамеры. Особенности аппаратуры для съёмки с синхронной записью звука. Репортажные и стационарные кинокамеры.

Тема 2.3. Дополнительная аппаратура, применяемая в производстве кинофильмов.

Осветительное оборудование. Понятие цветовой температуры различных источников света. Зависимость количества осветительной аппаратуры от светочувствительности плёнки. Операторское оборудование: краны, тележки, устройства стабилизирующие движение камеры (Steadicam).

Звукозаписывающая аппаратура. Синхронизация изображения и звука, записанного на съёмочной площадке. Понятие «хлопушка».

Раздел 3. Кинотехнология

Тема 3.1. Комбинированные съёмки.

Понятие комбинированных съёмок. Цели и задачи. «Синий» экран. Компьютерная обработка материала снятого методом комбинированных съёмок.

Тема 3.2. Химическая обработка экспонированной киноплёнки.

Понятие обработки кино- фотоплёнок. Чёрно-белая и цветная киноплёнки. Негативные, позитивные, контратипные и обрабатываемые плёнки. Особенности и различия: светочувствительность, спектральная чувствительность, коэффициент контрастности. Процессы обработки киноплёнок. Стандартные проявители. Возможности изменения светочувствительности и коэффициента контрастности при проявлении плёнки. Проявочные машины. Способы обработки плёнки в различных проявочных машинах. Процессы D-76, C-41, E-6. Химические процессы и состав растворов при обработке кино- фотоплёнок.

Тема 3.3. Монтажно-тонировочный период.

Оборудование для монтажа киноплёнки. Линейный и нелинейный монтаж видеоматериала. Использование компьютерных технологий при монтаже киноплёнки.

Звук. Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Понятие синхронного звука. Использование звука за кадром. Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Музыка в фильме и ее разновидности (авторская, синхронная и т. д.). Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. Звукозрительный (экранный) образ как результат монтажа звука и изображения. Принципы монтажа звука.

Тема 3.4. Печать фильмокопий.

Аддитивный и субтрактивный способы печати фильмокопий. Необходимость цветокоррекции смонтированного материала. Цветокоррекция при печати фильмокопий. Оборудование для печати. Печатающие машины для перевода кинофильмов в различные форматы. Мастеринг DVD дисков, особенности печати фильмокопий для показа фильмов по телевидению, в интернете.

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	-	-	-	-	-	5	-	30	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	15	-	60	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	19	-	85	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	39	-	175	-	-	-	-
Консульт.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-				216				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Кинотехника и кинотехнология» 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 контрольных работ.

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Глаз человека как оптическая система. Особенности бинокулярного зрения.
2. Понятие стереоскопического кинематографа. Различие между голографическим изображением и технологиями 3D.
3. Особенности цветовосприятия. Появления цветного кинематографа, объёмного изображения, широкоэкранный и широкоформатный кинематограф.
4. Кино- фотоплёнка, магнитные носители изображения. Общие понятия методов регистрации движущегося изображения (развертка и дискретизация различных параметров цветного движущегося изображения). Понятие «критическая частота мельканий».
5. Сопоставление кино и телевизионных изображений. Строение и форматы киноплёнки, используемой для киносъёмки.
6. Светочувствительность плёнки. Характеристическая кривая кино- фотоплёнки. Понятие «фотографическая широта» киноплёнки.
7. Видеосъёмка. Отличие телевизионных матриц от киноплёнки. Частота съёмки в кинематографе и в различных системах телевидения (PAL, NTSC).
8. Объективы. Штробуугольные, штатные, портретные, длиннофокусные и телеобъективы. Объективы с переменным фокусным расстоянием.
9. Понятие апертуры. Вариообъективы и трансфокаторы. Особенности строения оптических схем объективов.
10. Потери информационной ёмкости изображения при использовании тех или иных способов регистрации изображения. Абберации объективов.
11. Кино- и видеокамеры. Особенности аппаратуры для съёмки с синхронной записью звука. Репортажные и стационарные кинокамеры.
12. Осветительное оборудование. Понятие цветовой температуры различных источников света. Зависимость количества осветительной аппаратуры от светочувствительности плёнки.
13. Операторское оборудование: краны, тележки, устройства стабилизирующие движение камеры (Steadicam).
14. Звукозаписывающая аппаратура. Синхронизация изображения и звука, записанного на съёмочной площадке. Понятие «хлопушка».
15. Понятие комбинированных съёмки. Цели и задачи. «Синий» экран. Компьютерная обработка материала снятого методом комбинированных съёмки.
16. Понятие обработки кино- фотоплёнок. Чёрно-белая и цветная киноплёнки. Негативные, позитивные, контратипные и обрабатываемые плёнки. Особенности и различия: светочувствительность, спектральная чувствительность, коэффициент контрастности.

17. Процессы обработки киноплёнок. Стандартные проявители. Возможности изменения светочувствительности и коэффициента контрастности при проявлении плёнки.
18. Проявочные машины. Способы обработки плёнки в различных проявочных машинах. Процессы D-76, С-41, Е-6. Химические процессы и состав растворов при обработке кино- фотоплёнок.
19. Оборудование для монтажа киноплёнки. Линейный и нелинейный монтаж видеоматериала. Использование компьютерных технологий при монтаже киноплёнки.
20. Звук. Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Понятие синхронного звука. Использование звука за кадром. Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные.
21. Музыка в фильме и ее разновидности (авторская, синхронная и т. д.). Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом.
22. Звукозрительный (экранный) образ как результат монтажа звука и изображения. Принципы монтажа звука.
23. Аддитивный и субтрактивный способы печати фильмокопий. Необходимость цветокоррекции смонтированного материала. Цветокоррекция при печати фильмокопий.
24. Оборудование для печати. Печатающие машины для перевода кинофильмов в различные форматы.
25. Мастеринг DVD дисков, особенности печати фильмокопий для показа фильмов по телевидению, в интернете.

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

Основная литература:

1. Дворко, Н. Основы режиссуры мультимедиа-программ. — СПб, 2005.
2. Иосиф, Е.А. Фотокинотехника. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
3. Кузнецов, И., Позниц, В. Создание фильма на компьютере. Технология и творчество. — СПб: Питер, 2005.
4. Соколов, А. Г. Монтаж: Телевидение. Кино. Видео. — М.: Эксперт-Лэнд, 2005. Ч. 1.
5. Кузнецов, И. Видео на ПК. — СПб: БХВ-Петербург, 2004.
6. Оханнян, Т. А. Мультимедиа для профи. Цифровой нелинейный монтаж. — М.: Мир, 2001.

Дополнительная литература:

1. Кракауэр, З. Природа фильма. — М.: Искусство, 1974.
2. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М.: Искусство, 1960.
3. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М.: Искусство, 1966.
4. Кулешов, Л. Азбука кинорежиссуры. — М.: Искусство, 1969.
5. Мартен, М. Язык кино. — М.: Искусство, 1959.
6. Монтегю, А. Мир фильма. — М.: Искусство, 1969.
7. Рейсц, К. Техника киномонтажа. — М.: Искусство, 1960.
8. Ромм, М. Беседы о кино. — М.: Искусство, 1964.
9. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.
10. Утилова, Н. Пространство и время на экране. Эстетическая роль монтажа. — М., 2000.
11. Эйзенштейн, С. Избранные статьи. — М.: Искусство, 1956.

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

1. Голливудские приемы и особенности создания киноизображения. Написание сценария, съемочный процесс и постпродакшн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.snimifilm.com/almanakh/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Сайт русских операторов. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinooperator.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства фиксации видео.
2. Современные средства обработки звука, монтажные системы.
3. Современные средства для просмотра фильмов.

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 для обучения студентов, оборудованная современной осветительной, видеозаписывающей и звукозаписывающей аппаратурой.

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

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное плэйбеком.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения - **очно-заочная**

Автор-составитель:
Мошкович Кирилл Валентинович, ст. преподаватель

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Кинооператорское мастерство
Трудоемкость дисциплины	10 зачетных единиц / 360 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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Кинооператорское мастерство» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Теория

и практика киноискусства», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма».

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» преподаватель опирается на знания, полученные студентами при изучении такой дисциплины, как «Кинотехника и кинотехнология», и будут полезны при последующем изучении таких дисциплин, как «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Теория и практика монтажа» и других дисциплин.

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часов (еженедельно) + 18 часов (сессионно)	2	200	10 / 360	Контрольная работа Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 6 часов (сессионно)				
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 4 часа (сессионно)				
	Всего: 158 час.				
	2	200	10 / 360		

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История возникновения и развития кинооператорского искусства и его роль в создании экранного произведения

Тема 1.1. Профессия «кинооператор».

Появление кинематографа как нового вида искусства. Возникновение профессии «кинооператор». Трансформация представлений о роли оператора в создании фильма. Изобразительные средства кинооператорского искусства. Съёмочный киноаппарат - основной инструмент оператора. Специфические возможности кинокамеры. Фотографические свойства киноплёнок. Техника приемов съёмки. Подчинение технических средств идейно-художественным, творческим задачам. Профессиональные способности, знания и навыки как гарантия продуктивности творческой работы оператора.

Тема 1.2. Возникновение и историческое развитие зарубежной художественной операторской школы.

«Репродукционный» период в операторском творчестве. Влияние живописных художественных школ — классической, импрессионистской, экспрессионистической — на становление и развитие кинооператорского искусства. Использование художественного опыта всех видов изобразительного искусства в творчестве кинооператора.

Тема 1.3. Возникновение и развитие отечественной операторской школы.

Кинооператорское искусство в русской дореволюционной кинематографии: Д. Дранков, Е. Славинский, А. Левицкий. Хроникально-документальное творчество кинооператоров А. Левицкого, П. Новицкого, Э. Тиссэ, П. Ермолова и других в годы Октябрьской революции и гражданской войны.

Поиски изобразительного стиля в игровом кино начала XX века. Творческие содружества режиссера Л. Кулешова и оператора А. Левицкого, Я. Протазанова и Ю. Желябужского.

Советская школа кинооператорского искусства 1920–1930-х годов. Творческие достижения операторов Э. Тиссэ (С. Эйзенштейн), А. Головни (В. Пудовкин), А. Москвина (Г. Козинцев и Л. Трауберг), Д. Демущого (А. Довженко), А. Сигаева (братья Васильевы), Б. Волчека (М. Ромм).

1950–1960-е годы. Творчество кинооператоров Л. Косматова, С. Урусевского, В. Павлова, В. Юсова, Л. Пааташвили, И. Грицюса, Ю. Ильенко, Г. Лаврова, В. Дербенева, В. Монахова и др.

1970–1990-е годы. Творчество кинооператоров П. Лебешева, Д. Долинина, Г. Рерберга, В. Климова, В. Ильина, Ю. Клименко и др.

Творчество отечественных кинооператоров хроникально-документального кино М. Кауфмана (Дзиги Вертова), М. Трояновского, Р. Кармена, В. Сущинского, А. Климова, А. Калошина, С. Медынского, Г. Асатиани и др.

Раздел 2. Законы построения кадра и их связь с принципами художественного замысла

Тема 2.1. Приемы и способы киносъемки.

Композиционное построение кинокадра. «Кадрик» и кадр. Кадр как художественный элемент кинопроизведения: сценарный кадр, режиссерский кадр, операторский кадр, монтажный кадр. Понятие «план», взаимодействие и связь с ним.

Тема 2.2. Основные принципы композиционного единства: искусство «построения» кинокадра.

Стилистика кинокадра, основные принципы композиционного решения. Кинокадр как постановочная, съемочная и монтажная единица фильма. последовательная разработка изобразительно-монтажной композиции кадра, фрагмента, эпизода фильма.

Понятия «точка съемки», «ракурс», «линейная перспектива», «тональная и воздушная перспектива». Зависимость характера изображения от применяемой оптики. Характер изображения при использовании широкоугольной и длиннофокусной оптики. Оптическая деформация объекта как художественный прием.

Тема 2.3. Технические способы киносъемки, определяющие изобразительную композицию в кино

Статическая съемка — смена монтажных планов: деталь, крупный, средний, общий, дальний планы.

Движение внутри статичного кадра. Сочетание законов плоскостной композиции с движением объекта в кадре и «развод» движения по времени. Глубинное мизансценирование.

Движение камеры как важнейший элемент кинокомпозиции. Панорамная съемка: обзорная панорама, панорама сопровождения. Панорамирование длиннофокусным объективом.

Динамическая съемка движущейся камерой: операторские тележки, подвесные канатные дороги, операторские рельсы, операторские краны, автомашины, вертолеты. Техника съемки «с рук». Использование стабилизирующего устройства «стедикам».

Соотношение статики и динамики в панораме. Раскрытие смысла происходящего в кадре с помощью движущейся камеры.

Трансфокатор (зум) и использование трансфокации для создания выразительного изображения.

Темпоритм как основа организации единого стилистического решения эпизода, фильма.

Технология съемки в павильоне и на натуре с использованием искусственного света, пиротехнических эффектов, тюлей, дымов, ветродуев (снег, дождь, ветер, пожары, батальные сцены и пр.)

Раздел 3. Техника и технология киносъемки в различных условиях

Тема 3.1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода фильма.

Свет как формообразующий фактор и как основное техническое и художественное средство работы кинооператора. Использование света для характеристики времени и места действия. Свет «реалистический» и «эмоциональный». Свет как средство эстетического и психологического воздействия.

Понятие высокой и низкой тональности.

Виды освещения, используемые при съемке. Амбивалентность приемов освещения объекта в зависимости от контекста эпизода.

Динамический свет как одно из специфических средств кино.

Цвет как источник дополнительной информации и как средство эмоционального и эстетического воздействия.

Понятие колорита, цветовой гаммы, теплых и холодных цветов, дополнительных цветов.

Понятие «предметного цвета» и взаимозависимости цветовой насыщенности от характера освещения.

Символика цвета и ее использование в кино. Амбивалентность цветовой символики и эмоционального воздействия света в зависимости от контекста эпизода и его драматургического решения.

Тема 3.2. Натурная киносъемка.

Различный характер освещения в зависимости от погодных условий и от времени суток.

Подсветка на натуре осветительными приборами, отражательными экранами. Регулирование световых контрастов при съемке на натуре.

Съемка в солнечную и в пасмурную погоду.

Режимная съемка. Эффектная съемка днем «под ночь».

Использование операторских дымов для усиления тональной и воздушной перспективы.

Тема 3.3. Киносъемка при искусственном освещении в декорациях павильона и в «естественном» интерьере.

Искусство и технические приемы операторского освещения. Изобразительная культура художника-оператора. Экспозиционный свет. Экспонетрический контроль освещения: система «ключевого» света.

Технология киноосвещения: подготовка и реализация осветительного (светового) решения сцен. Выявление светом объемов и фактур объектов. Световой акцент. Световой рефлекс. Воздушная среда — протяженность помещения. Естественный и эмоциональный световой эффект.

Виды света. Классическое освещение объекта: направленный рисующий свет, рассеянный заполняющий свет, контровой или контурный свет, фоновый свет, рефлексный свет. Работа с отраженным светом — светоотражателями. Использование сеток, затенителей, тубусов, шторок для создания соответствующего эффекта освещения.

Подсветка при документальной съемке в интерьерах, в помещениях с окнами и без окон.

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	-	-	-	-	-	52	-	60	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-

Тема 1.2	-	-	-		-	17	-				
Тема 1.3	-	-	-		-	18	-				
Раздел 2	-	-	-	-	-	52	-	60			
Тема 2.1	-	-	-		-	17	-				
Тема 2.2	-	-	-		-	17	-				
Тема 2.3	-	-	-		-	18	-				
Раздел 3	-	-	-	-	-	54	-	80	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	18	-				
Тема 3.2	-	-	-		-	18	-				
Тема 3.3	-	-	-		-	18	-				
Всего	-	-	-	-	-	158	-	200	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-			-	2			-	-		-
ВСЕГО	-				360				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Кинооператорское мастерство» 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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Творчество отечественных кинооператоров периода немого кино (Э.Тиссэ, А.Головня, А.Москвин, Д.Демуцкий).
2. Творчество отечественных кинооператоров второй половины XX века (С.Урусевский, В.Юсов, П.Лебешев).
3. Творчество выдающихся зарубежных кинооператоров (Г. Толанд, В.Стораро, С.Верни, Э.Любецки).
4. Особенности изобразительного решения современного фильма.
5. Драматургический замысел, режиссерское и операторское решение фильма.
6. Работа режиссера и оператора в подготовительный период.
7. Мизансцена как зримая реализация драматургического замысла.
8. Выразительные средства операторского искусства.
9. Композиция кадра. Способы выделения композиционного центра. Виды композиции и мизансцены.
10. Световое решение. Виды освещения. Реалистический и «эмоциональный» свет.
11. Цветовое решение. Понятие колорита. Теплые и холодные тона. Дополнительные цвета. Символика цвета.
12. Понятие ракурса. Ракурс как выразительное средство. Ракурс как способ передачи «субъективного взгляда» камеры.
13. Творческое использование различных видов оптики. Использование оператором фильтров, отражающих и полупрозрачных сред.
14. Движение камеры. «Внутрикадровый монтаж». Техника, используемая при съемке с движения.
15. Виды перспектив и их творческое использование в экранном искусстве.

16. Изменение линейной перспективы при съемке нестандартной оптикой.
17. Использование воздушной и тональной перспективы для создания экранного пространства.
18. Понятие темпоритма. Ритмическое построение сцены, эпизода.
19. Коррекция изображения с помощью компьютерной обработки. Создание спецэффектов при электронном монтаже.
20. Понятие монтажного мышления. Основные правила монтажа.

Контрольная работа:

1. Фото-работы на тему «Объект и фон», «Геометрия».
2. Видео-работы на тему «Наблюдение»

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

Основная литература:

1. Вольнец, М. М. Профессия: оператор. — М.: Аспект Пресс, 2007.
2. Гейлер, М. Основы композиции и художественной фотосъемки: профессиональный подход к творчеству. — М.: NT Press, 2005.
3. Шехтер, Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. — СПб: СПбГУП, 2010.
4. Кузнецов, И. Создание фильма на компьютере: технология и творчество. — СПб: Питер, 2005.
5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр. — М.: Аспект Пресс, 2007.
6. Познин, В.Ф. Изобразительное решение аудиовизуального произведения. — СПб: Питер, 2005.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М., 1960.
2. Базен, А. Что такое кино? — М., 1972.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи. — М., 1965.
4. Зайцева, Л.А. Выразительные средства кино. — М., 1971.
5. Ильин, Р.Н. Изобразительные ресурсы экрана. — М., 1970.
6. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М., 1974.
7. Мартен, М. Язык кино. — М., 1954.
8. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. — М.: РОССПЭН, 2010.
9. Проблемы подготовки режиссеров мультимедиа: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 25 марта 2011 г. / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов; ред. В. Д. Сошников, И. А. Алдошина, И. И. Югай; рец. А. В. Денисов, А. В. Мелентьев. — СПб: СПбГУП, 2011.
10. Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве. Проблемы подготовки специалистов: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 21 февраля 2007 г./ СПб Гуманит. ун-т профсоюзов; науч. ред.: Г.П. Овсянкина, Н.А. Соломонова, И.Р. Кузнецов. — СПб: СПбГУП, 2007.

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

1. Голливудские приемы и особенности создания киноизображения. Написание сценария, съемочный процесс и постпродакшн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.snimifilm.com/almanakh/> (дата обращения: 02.09.2016).

2. Сайт русских операторов. Новости. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinooperator.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Кинооператорское мастерство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства фиксации видео.
2. Современные средства обработки звука, монтажные системы.
3. Современные средства для просмотра фильмов.

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 для обучения студентов, оборудованная современной видеозаписывающей аппаратурой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное плэйбеком.

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

«РЕЧЬ: КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:

Смирнова Марина Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Алферова Марина Владимировна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
12.12.2016, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-7/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Речь: культура и техника» является одной из важнейших дисциплин в воспитании высококультурной художественной личности, готовой к работе в аудио-визуальных средствах массовой информации в качестве режиссеров телевизионных фильмов, телепрограмм.

Освоение дисциплины опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Мастерство актера», «Мастерство режиссера телевидения», «Звуковое решение фильма», «Тележурналистика».

Цель курса: подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего

комплексом профессиональных знаний и навыков в области голосо-речевой культуры, знаниями по тренингу и совершенствованию речи для работы в телеэфире.

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 12 часов.	-	60	2 / 72	-
	2 семестр: 12 часов.	-	60	2 / 72	-
	3 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	Всего: 34 час.	2	180	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Дыхание и голос

Тема 1.1. Знакомство с устройством голосоречевого аппарата; снятие мышечных зажимов в области плечевого пояса и гортани.

Тема 1.2. Определение индивидуальных проблем учащихся.

Тема 1.3. Воспитание навыков верного фонационного дыхания; укрепление устойчивого звучания в среднем регистре.

Раздел 2. Дикция

Тема 2.1. Выявление индивидуальных дикционных недостатков у учащихся (сигматизмы, ротацизмы, ламбдацизмы и пр.).

Тема 2.2. Подбор необходимых артикуляционных и дикционных упражнений для развития мышц речевого аппарата.

Тема 2.3. Создание комплексов звуко сочетаний, скороговорок и тренировочных текстов для работы артикуляционного аппарата.

Раздел 3. Орфоэпия. Ударения

Тема 3.1. Предоставление учащимся необходимых знаний о современных нормах литературного произношения, ударения; ознакомление со специальной литературой.

Тема 3.2. Работа над исправлением говорных и диалектных неточностей с привлечением аудиозаписывающей аппаратуры.

Раздел 4. Логика речи

Тема 4.1. Речевые такты и логические паузы.

Тема 4.2. Знаки препинания.

Тема 4.3. Логическое ударение.

Тема 4.4. Перспектива фразы. Перспектива высказывания.

Тема 4.5. Основы публичного выступления.

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	-	-	-	-	-	8	-	50	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	8	-	40	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	4	-	40	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	-	-	-	-	14	-	50	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 4.3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.5	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	34	-	180	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-				216				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В задачу преподавателя входит обучение студентов самостоятельной работе. В неё входят ежедневные дыхательные упражнения, голосовая тренировка. Работа над исправлением индивидуальных дикционных недостатков, местных говоров.

Совместно с преподавателем студент отбирает информационные тексты, типичные для работы на радио и телевидении, проводит орфоэпический анализ текстов.

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 третьего семестра выносятся:

- индивидуальные тренировочные комплексы, составленные из звукосочетаний и скороговорок;
- чтение текстов, требующих разнообразной специфической информативной подачи;

- предъявление работы по озвучиванию короткого аудио или видеорепортажа;
- коллективные и индивидуальные тренировочные комплексы (звукосочетания, скороговорки, поговорки, небольшие стихотворные или прозаические отрывки), позволяющие проконтролировать начальные обретенные навыки и знания по всем разделам.

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

Основная литература:

1. Гаймакова, Б., Макарова С., Новикова В., Оссовская М. Мастерство эфирного выступления. — М., 2004.
2. Голуб, И., Стилистика русского языка. — М., 2006.
3. Егорова, А., Радченко, А. Логика сценической речи. — М., 2001.
4. Иванова, Т., Черкасова, Т. Русская речь в эфире. — М., 2004.
5. Иванова-Лукьянова, Г. Культура устной речи. — М., 2003.
6. Кузнецова, Н. Русский язык и культура речи. — М., 2006.
7. Смирнова, М. Дикционный тренинг телерадиоведущего. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
8. Штудинер, М. Словарь образцового русского ударения. — М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Алферова, Л. Коррекция говорного произношения в сценической речи (учебное пособие с приложением CD). — СПб: СПбГАТИ, 2006.
2. Гойхман, О., Надеина, Т. Основы речевой коммуникации. — М., 1997.
3. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. — М., 2013.
4. Линклейтер, К. Освобождение голоса. — М., 1993.
5. Сопер, П. Основы искусства речи. — М., 1992.
6. Давыдова, А.П. Культура речи на сцене и на экране. — М., 1986.

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. Официальный сайт Союза Юмористов. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.umoristy.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).
3. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://vk.com/club801602> (дата обращения: 02.09.2016).
4. Музей телевидения и радио в интернете. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvmuseum.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

По рекомендации преподавателя предлагается просмотр телепрограмм («Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (ТК «Россия»), «Дебаты» (ТК «Россия»), «Политика» («Первый канал»), «Момент истины» («Пятый канал»), «Право голоса» («ТВЦ»), «Мозговой штурм» («ТВЦ»)) с целью анализа культуры и техники речи ведущих программы.

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 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

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Павлушова Ирина Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
09.12.2016, протокол № 2-б

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-6/51

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	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):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплин «Прикладная физическая культура».

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.			
Очно-заочная	2 семестр: 2 часа.	-	70	2 / 72	Зачет
	Всего: 2 час.	-	70	2 / 72	

ІІ. 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:

1. Овладение техникой вращений.
2. Жонглирование.
3. 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.

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	-	-	-	-	-	0,4	-	14	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	-	0,4	-	14	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	-	0,4	-	14	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	-	0,2	-	14	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	-	0,6	-	14	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Тема 4.4	-	-	-									
Тема 4.5	-	-	-									
Тема 4.6	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	-	2	-	70	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
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, 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 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 «Физическая культура» 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 актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Мастерство режиссера телевидения
Трудоемкость дисциплины	27 зачетных единиц / 972 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);

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

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и технология телевизионного производства», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 28 часов (сессионно)	18	432	27 / 972	Зачет Курсовая работа
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 16 часов (сессионно)				Экзамен Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 14 часов (сессионно)				Зачет Курсовая работа
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 18 часов (сессионно)				Экзамен Контрольная работа
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 20 часов (сессионно)				Экзамен Курсовая работа
	6 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 18 часов (сессионно)				Экзамен Контрольная работа
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 22 часа (сессионно)				Экзамен Курсовая работа
	8 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 28 часов (сессионно)				Экзамен Контрольная работа
	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 20 часов (сессионно)				Курсовой проект

10 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 44 часа (сессионно)				Экзамен
Всего: 522 час.	18	432	27 / 972	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Работа над созданием режиссерского сценария

Тема 1.1. Принципы анализа литературного сценария.

Выявление основного конфликта. Сопоставление фабулы и сюжета. Определение исходного события. Перипетии. Кульминация и развязка. Их аналоги в терминологии профессии режиссера.

Тема 1.2. Событийный анализ и создание режиссерского сценария.

Выявление шести основных событий. Действенный анализ для основных персонажей сценария.

Тема 1.3. Формы режиссерского сценария и адаптация его для членов творческой группы. Перевод литературной основы в пластическую партитуру в соответствии с канонами записи сценарно-постановочного плана

Раздел 2. Работа с художником и оператором над пластическим решением экранного произведения

Тема 2.1. Художественный образ пластического решения фильма. Определение меры условности изобразительного решения. Тональные и графические доминанты экрана. Поиски аналогов пластического решения будущего фильма в мировой изобразительной культуре.

Тема 2.2. Подготовка реализации пластического замысла. Создание эскизов декораций будущих павильонов. Отсмотр и отбор природы и интерьеров.

Раздел 3. Работа с композитором, музыкальным редактором и звукорежиссером над созданием звуковой партитуры фильма

Тема 3.1. Работа со звукорежиссером. Разработка общей концепции звукового решения фильма. Корректировка режиссерского сценария в частях: речь, музыка, шумы в соответствии с возможностями и особенностями технического оснащения.

Тема 3.2. Работа с композитором.

Формулировка целей и задач музыкальных включений в общей ткани будущего фильма. Соотнесение стилистики звуковой и пластической составляющей.

Тема 3.3. Работа с музыкальным редактором. Принципы подбора музыкального оформления и шумовой партитуры. Соотнесение этих компонентов с оригинальной музыкой.

Раздел 4. Разработка календарно - постановочного плана

Тема 4.1. Функции директора картины (исполнительного продюсера). Смета. План павильонных и натуральных съемок.

Тема 4.2. Координация действий членов творческой группы и актеров. Соотнесение и корректировка режиссерского сценария с существующими обстоятельствами.

Раздел 5. Съемочный период

Тема 5.1. Съемки в павильоне. Декорации и свет. Расстановка камер при многокамерной съемке. Создание плана съемочного дня на основе режиссерского сценария.

Тема 5.2. Съемки в реальном интерьере. Работа с художником и оператором по приведению реального интерьера в соответствии с требованиями режиссерского сценария. Источники света в реальном интерьере.

Тема 5.3. Съемки на природе. Особенности цвета и звука при съемках на природе.

Тема 5.4. Функции ассистента и помощника режиссера.

Раздел 6. Монтажно-тонировочный период

Тема 6.1. Монтаж. Отбор дублей. Тональное сведение кадров. Темпоритмический рисунок сцены.

Тема 6.2. Озвучание. Укладка текста. Озвучание сцен. Монтаж музыки и шумов. Сведение звука.

Тема 6.3. Постпродакшн. Цветокоррекция. Компьютерная графика. Анимация. Титры.

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	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		-	29	-					
Тема 1.2	-	-	-		-	29	-					
Тема 1.3	-	-	-		-	29	-					
Раздел 2	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		-	43,5	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	43,5	-					
Раздел 3	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	29	-					
Тема 3.2	-	-	-		-	29	-					
Тема 3.3	-	-	-		-	29	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-		-	43,5	-					
Тема 4.2	-	-	-		-	43,5	-					
Раздел 5	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 5.1	-	-	-		-	22	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	22	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	22	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	21	-					
Раздел 6	-	-	-	-	-	87	-	72	-	-	-	-
Тема 6.1	-	-	-		-	29	-					
Тема 6.2	-	-	-		-	29	-					
Тема 6.3	-	-	-		-	29	-					
Всего	-	-	-	-	-	522	-	432	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		18		-		-		-
ВСЕГО						972						

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Мастерство режиссера телевидения» 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

Зачет (1 семестр):

Театральная постановка каждым студентом циркового номера по своему сценарию.

Курсовая работа (1 семестр): Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии в практике режиссера телевидения и телевизионного кино.

Экзамен (2 семестр):

Написать режиссерский сценарий и поставить по нему на сцене одну из народных сказок.

Контрольная работа (2 семестр): Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения.

Зачет (3 семестр):

Написать режиссерский сценарий к рассказу и сделать театральную постановку на его основе.

Курсовая работа (3 семестр): Проблемы стиля, жанра и формы в режиссуре современного телефильма и телевизионной программы.

Экзамен (4 семестр):

Написать режиссерский сценарий и постановить на сцене отрывок из любой пьесы, предложенной педагогом.

Контрольная работа (4 семестр): Мизансцена, кадр, монтаж - основные выразительные средства режиссёра кино и телевидения.

Экзамен (5 семестр):

Написать режиссерский сценарий и постановить на сцене отрывок из любой пьесы, предложенной педагогом.

Курсовая работа (5 семестр): Личность на телеэкране.

Экзамен (6 семестр):

Курсовой спектакль на основе отрывков из пьес, поставленных в 4 и 5 семестрах.

Контрольная работа (6 семестр): Композиция экранного произведения.

Экзамен (7 семестр):

Каждый студент должен написать режиссерский сценарий к рассказу и сделать театральную постановку на его основе. Снять игровой или документальный фильм.

Курсовая работа (7 семестр): Художественный образ в телефильме, телеспектакле, телевизионной программе.

Экзамен (8 семестр):

Каждый студент должен написать режиссерский сценарий и сделать театральную постановку материала, выбранного самостоятельно. Снять игровой или документальный фильм.

Контрольная работа (8 семестр): Основы теории режиссуры.

Курсовой проект (9 семестр):

Защита студентами своих преддипломных видеоработ перед комиссией, в которую входят все члены кафедры.

Экзамен (10 семестр):

Защита студентами своих дипломных работ перед Государственной экзаменационной комиссией.

Темы курсовых и контрольных работ могут меняться на усмотрение педагога.

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

Основная литература:

1. Базен, А. Что такое кино? Сб. статей. — М.: Искусство, 1972
2. Балаш, Б. Становление и сущность нового искусства. — М.: Прогресс, 1968.
3. Брехт, Б. Театр. т.5- 2. — М.: Искусство, 1965.
4. Довженко, А. Собр. Соч. в 4-х томах. — М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко, С.В. Пространство экранного документа. — М., 1986
6. Герасимов, С. Собрание сочинений в 3-х томах. — М, 1982.
7. Довженко, А. Собрание сочинений в 4-х томах. — М, 1964.
8. Железняков, В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. — М.: ВГИК, 2001.
9. Ждан, В. Введение в эстетику фильма. — М.: Искусство, 1972, с. 15-18
10. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении. — Минск: Гревцов Паблицер, 2008
11. Клер, Р. Размышления о кино. — М.: Искусство Киноведческие записки. М., выпуски 1988-2005.
12. Клейман, Н. Формула финала. — М., 2004
13. Кракауэр, Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М.: Искусство, 1974.
14. Козинцев, Г. Собрание сочинений в 3-х томах. — Л, 1982.
15. Кулешов, Л. Основы кинорежиссуры. — М.: Госкиноиздат, 1941.
16. Кулешов, Л. Уроки кинорежиссуры. — М.: ВГИК, 1999.
17. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. — СПб: Искусство-СПБ, 2000.
18. Киноведческие записки. Л ЛФ 1-40. — М, 1998-1999.
19. Из опыта современной режиссуры. — М., 1988.
20. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. — М., ГИТР, 2006.
21. Миллерсон, Д. Телевизионное производство. — М.: ГИТР, 2004.
22. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. — М.: Искусство, 1991
23. Михалкович, В., Программность ТВ и будущее, в сб. статей «Контур будущего». — М., «Искусство», 1984
24. Нижний, В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. — М., 1958.
25. Пааташвили, Л., Полвека у стены Леонардо. — М.: 625, 2006.
26. Пелешьян, А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. — М., 1973.
27. Пудовкин, В. Собр. соч. в 3-х томах. — М.: Искусство, 1974.
28. Разлогов, К., Коммерция и творчество: враги или союзники? — М.: Искусство, 1992.
29. Рейсц, К. Техника киномонтажа. — М.: Искусство, 1965.
30. Ромм, М. Монтажная структура фильма. — М.: ВГИК, 1981.
31. Ромм, М. Вопросы киномонтажа. — М.: ВГИК, 1969.
32. Ромм, М. Лекции о кинорежиссуре. — М.: ВГИК, 1973.
33. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах. — М.: Искусство, 1980.

34. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах. — М., 1980.
35. Ромм, М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. — М., 1991.
36. Трюффо, Ф. Кинематограф по Хичкоку. — М., 1996.
37. Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». — М., ВГИК, 2009.
38. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.
39. Тарковский, А. Начало... и пути. — М., 1994.
40. Трауберг, Л. Избранные произведения в 2-х томах. — М., 1988.
41. Трауберг, Л. Свежесть бытия. — М., 1988.
42. Туровская, М. Памяти текущего мгновения. — М., 1987.
43. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на ТВ. — М.: ГИТР, 2006.
44. Фелонов, Л. Монтаж как художественная форма. — М.: ВГИК.
45. Фелонов, Л. Монтаж в немом кино. — М.: ВГИК, 1978.
46. Фелонов, Л. Современные формы монтажа. — М.: ВГИК, 1982.
47. Франк, Г. Карта Птолемея. — М.: Искусство, 1975.
48. Фрейлих, С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., Искусство, 1992.
49. Ханютин, Ю. Реальность фактического мира. — М., 1977.
50. Хренов, Н., Публика в истории культуры. — М.: Аграф, 2007.
51. Цвик, В., Телевизионная служба новостей. — М.: Юнити-Дана, 2008.
52. Эйзенштейн, С. Монтаж. — М.: ВГИК, 1998.
53. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6 томах. — М.: Искусство, 1964-1971.
54. Эйзенштейн, С. Метод. Т.1. — М., 2002.
55. Эйзенштейн, С. Монтаж. — М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Басин, М., Шилович, И. Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet. — СПб, 1999.
2. Браэм Г. Психология цвета. — М.: АСТ, 2009.
3. Виноградов, В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. — М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры, 2003.
4. Вахтангов, Е. Материалы и статьи. — М., 1959.
5. Базен, А. Что такое кино? Сборник статей. — М., 1990.
6. Базен, А., Ренуар Ж. Музей кино. — М., 1995.
7. Бергман о Бергмане. — М., 1985.
8. Бергман, И. Сборник. — М, 1969.
9. Брессон, Р. Музей кино. — М., 1994.
10. Бунюэль о Бунюэле. — М., 1989.
11. Брук, П. Пустое пространство. М., 1976.
12. Брук, П. Блуждающая точка. — СПб, 1996.
13. Висконти Л. — М., 1986.
14. Вендерс, Л. Логика изображения. Эссе, тексты, интервью. — СПб: Б&К, 2003.
15. Дзаватинни, Ч. Дневники жизни и кино. — М., 1982.
16. Дворко, Н. Профессия – режиссер мультимедиа, вып. 12. — СПб: изд. СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004.
17. Изволов, Н., Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). — М.: Материк, 2004.
18. Кракауэр, Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М., 1974.
19. Кино Италии. Неореализм. — М., 1989.
20. Кириллова, Н., Медиакультура. Теория, история, практика. М.: Академический Проект, 2008.

21. Зоркая, Н. Фольклор. Лубок. Экран. — М., 1994.
22. Лотман, Ю. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 1960.
23. Лотман, Ю. Семиосфера. Сб. статей. — СПб: Искусство, 2000.
24. Лотман, Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. — СПб: Искусство, 2000.
25. Маньковская, Н. Феномен постмодернизма. — М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
26. Мейерхольд В. Статьи...Беседы. 1-2 т.т. — М., 1968.
27. Гладков, А. Мейерхольд. 2 т. — М., 1990.
28. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. — М., 2004.
29. Меркель, М. Портреты. — М.: Искусство, 1976.
30. Немирович-Данченко, В. Сочинения.
31. Ночи Кабирии. От замысла к фильму. — М., 1991.
32. Ормистон, Р., Робинсон, М. Цвет. — М.: АРТ-Родник, 2008.
33. Пастернак, Б. Об искусстве. Стр. 163-166. — М., 1990.
34. Ремиз, О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М.: Просвещение, 1983.
35. Станиславский, К. Сочинения.
36. Соколов, А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. — М.: Издательство 625, 2000.
37. Соколов, А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. — М.: Издательство 625, 2002.
38. Соколов, А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. — М. Издатель А. Г. Дворников, 2003.
39. Соловьева, И., Шитова, В. Четырнадцать сеансов. — М., 1981.
40. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. — Л., 1984.
41. Эфрос, А. Репетиция — любовь моя. — М., 1975.
42. Эфрос, А. Профессия: режиссер. — М., 1993.
43. Феллини, Ф. Делать фильм. — М., 1984.
44. Фрумкин, Г. Телевизионная режиссура. — М.: Академический Проект, 2009,
45. Уилки, Б. Создание спецэффектов. — М.: ГИТР, 2006.
46. Чехов, М. Литературное наследие в 2-х томах. — М., 1986.
47. Уэллс об Уэллсе. — М., 1990.
48. Утилова, Н. Монтаж. — М.: Аспект-пресс, 2004.
49. Шубина, И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. — М.: Март, 2004.
50. Язык средств массовой информации. — М.: Академический Проект, 2008.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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, а также оснащенная техникой для показа кинофильмов и осуществления киносъемки, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Сошников Валентин Дмитриевич, профессор

Рецензент:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/09

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Мастерство актера
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

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

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Мастерство актера» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство режиссера телевидения», «Кинооператорское мастерство», «Теория и практика монтажа».

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.			
Очно-заочная	1 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 9 часов (сессионно)	8	266	16 / 576	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 8 часов (сессионно)				Экзамен
	3 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 6 часов (сессионно)				-
	4 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов (еженедельно) + 6 часов (сессионно)				Экзамен
	5 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 6 часов (сессионно)				-
	6 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 9 часов (сессионно)				Экзамен
	7 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 12 часов (сессионно)				-
	8 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				Экзамен
	Всего: 302 час.				8

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основные элементы индивидуального актерского мастерства

Тема 1.1. Природа актёрского искусства.

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Последовательность освоения элементов системы К.С.Станиславского. Психофизика актёра, его биоритмы, реакции.

Тема 1.2. Внимание.

Виды внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Сценическое внимание. Внимание и чувство.

Основа основ актёрской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном». Произвольное внимание – от субъекта. Непроизвольное внимание – от объекта (некий предмет, своим особенностями притягивает моё внимание). «Высшая степень сценического внимания – непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно». (Б.Е. Захава).

Тема 1.3. Воображение. Фантазия.

Сценическая вера, вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка воображения и фантазия актёра. Воображение – важнейший компонент актёрского мастерства. Пробуждение в студенте аффективных воспоминаний. Тренировка «небытового» образного мышления. Роль логики в упражнениях «воображения и фантазии».

Тема 1.4. Сценическая вера.

Сценическое оправдание. Оценка факта. Важнейший элемент актёрской техники – вера в предлагаемые обстоятельства. Подробный анализ и продуманность обстоятельств, их

разработанность и логическая обоснованность. Важнейшая цель – добиться от студента понимания, что на сцене, на съёмочной площадке ничего не бывает «вообще».

Тема 1.5. Сценическая задача.

Сценическая задача – волевой психофизический акт. Цель действия /для чего делаю/, хотение /что делаю/ и приспособление /как делаю/.

Характер приспособлений и их фиксация.

Оценка как стык между двумя кусками. 5 этапов оценки. Результат оценки – новая действенная задача. Общение.

Раздел 2. Актерское мастерство и драматургия. Поиски образа

Тема 2.1. Конфликт. Событие.

Основной конфликт и побочные конфликты. Событие как процесс. Основной событийный ряд. Кусок и эпизод. Развитие конфликта. Жанровость конфликта и событийный ряды.

Тема 2.2. Общение.

Ориентировка. Словесное и физическое действие. Взаимодействие между партнёрами. Основной принцип процесса перевоплощения актёра в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Пути, ведущие к перевоплощению по Системам – К. Станиславского, А. Чехова, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда, Б.Брехта. Актёрский замысел роли.

Тема 2.3. Сценический образ.

Единство индивидуального и типического в сценическом образе. Выявление типического через индивидуальное. Образ как результат наблюдений, обобщений и замысла. Внешняя характерность. Возникновение черт внешней характерности (от внутреннего к внешнему). Сознательные поиски элементов внешней характерности (от внешнего к внутреннему). Зерно роли.

Раздел 3. Актер и режиссер в пространстве пьесы

Тема 3.1. Общий анализ роли.

Сверхзадача роли. Сквозное действие всего произведения (пьесы, сценарий) и сквозное действие роли. Функции главной роли в системе образов всего произведения. Определение основных черт характера образа. Установка отношений к другим действующим лицам, фактам, событиям. Логический разбор. События как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия роли. Второй план. Определение задач и логики действия в предлагаемых обстоятельствах. Перспектива роли.

Тема 3.2. Работа над ролью.

Среда, быт, обстоятельства. Работа над текстом. Создание «киноленты видения». Внутренний монолог.

Тема 3.3. Работа актёра на репетиции.

Работа за столом. Проверка логики и последовательности действий. Переход к движению и мизансценам. Репетиция в выгородке. Поиски, определение и уточнения физических и элементарно-психологических действий. Подготовительные упражнения и этюды. Оценка предлагаемых обстоятельств и действий. Физическое самочувствие. Общение. Освоение декораций, мебели, бутафории, музыки, шумов, костюмов. Уточнение ритмов. Отбор сценических красок. Фиксирование мизансцен и рисунка роли. Репетиции в театре и кино: сходство и различие.

Тема 3.4. Содержание и форма в актёрском искусстве.

Содержание сценического образа не только слова, чувства, мысли и поступки действующего лица, но также мысли и чувства самого актёра по поводу слов, мыслей, чувств и поступков образа.

Сверхзадача актёра и тема образа. Взаимодействие «чувства правды» и «чувства формы» в актёрском искусстве. Единство внутренней и внешней техники игры актёра.

Выразительность актёрской игры. Простота и ясность формы, чистота и чёткость рисунка, завершенность каждой сценической краски, как основные элементы сценической выразительности. Способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра данного произведения. Творческое самочувствие и техника исполнения в произведениях различных авторов и различных жанров. Разная природа чувств.

Тема 3.5. Работа режиссёра с актёром. Работа над отрывками из прозаических и драматургических произведений.

На этом этапе обучения студенты самостоятельно репетируют отрывки со своими сокурсниками, в качестве актёров и режиссёров. Педагог является куратором и помогает студентам в их работе, выстраивая сцены по актёрской и режиссёрской линии.

Раздел 4. Создание законченного сценического и экранного произведения

Тема 4.1. Работа на сценической площадке, имеющая экспериментальную направленность.

Начало работы над спектаклем по выбранному литературному материалу.

Тема 4.2. Съёмка видеоработы и окончание работы над спектаклем. Видеопроект может носить самостоятельный, оригинальный характер, но может быть соотнесён со спектаклем, то есть стать его экранизацией.

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	-	-	-	-	-	77	-	66	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	75	-	66	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	-	-	-	-	75	-	66	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Тема 3.5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	-	-	-	-	75	-	68	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-	-	-	37,5	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	-	-	-	-	37,5	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	302	-	266	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	576	-	-	-	-	-	-

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Мастерство актера» 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

Экзамен (2 семестр):

Результат знакомства студентов с методикой работы по овладению элементами внутренней техники актера на основе системы К.С. Станиславского.

Экзамен (4 семестр):

Результат начала работы над ролью, работа актера в предлагаемых обстоятельствах, исполнение ролей в спектаклях по инсценировкам прозаических произведений.

Экзамен (6 семестр):

Создание сценического образа на материале курсового телеспектакля, ставящегося студентами под руководством педагогов.

Экзамен (8 семестр):

Завершающий этап работы над сценическим образом с особым акцентом на словесном действии и специфике работы актера на телевидении, исполнение ролей в курсовом спектакле.

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

Основная литература:

1. Станиславский, К. Собр.соч.: в 8 т. — М., 1954.
2. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. — Л., 1980.
3. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. — М., 1979.
4. Митта, А. Кино между адом и раем. — М., 1999.
5. Таиров, А. Записки режиссёра. — М., 2000.
6. Соколов, А. Природа экранного творчества. Психологические закономерности. — М., 1997.
7. Демидов, Н. Творческое наследие. Том 1 и 2. — СПб, 2004.
8. Брехт, Б. Театр. т.5-2. — М.: Искусство, 1965.

Дополнительная литература:

1. Мейерхольд, В. Статьи. Письма. Беседы. Речи. — М., 1968.
2. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. — М., 1986.
3. Ершов, П. Режиссура как практическая психология. — Дубна, 1997.
4. Корогодский, З. Режиссёр и актёр. — М., 1967.
5. Михалков-Кончаловский, А. Парабола замысла. — М., 1977.
6. Немирович-Данченко, В. Статьи, речи, беседы, письма. — М., 1966.
7. Попов, А. Воспоминания и размышления о театре. — М., 1963.

8. Ремез, О. Мастерство режиссёра. Пространство и время спектакля. — М.: Просвещение, 1983.
9. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.
10. Лотман, Ю. Семиосфера. Сб. статей. — СПб: Искусство-СПб, 2000.
11. Виноградов, В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М.Эйзенштейна. — М.: Изд. Эйзенштейновский центр, 2003.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мастерство актера» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации практических занятий по актерскому мастерству в аудитории.
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 по актерскому мастерству, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Волох Максим Борисович, ст. преподаватель

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/18

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Техника и технология телевизионного производства
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 генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Техника и технология телевизионного производства» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Кинооператорское мастерство», «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Звуковое решение фильма».

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.			
Очно-заочная	8 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 3 часа (сессионно)	2	73	3 / 108	Курсовая работа
	9 семестр: 4 часа (сессионно)				Зачет
	Всего: 33 час.	2	73	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Технологические основы создания телевизионного изображения

Тема 1.1. История и основные принципы телевизионных технологий.

Тема 1.2. Принципы формирования телевизионного сигнала и его характеристики.

Тема 1.3. Цветовоспроизведение, развертка, частота телевизионного сигнала.

Тема 1.4. История создания и развития различных форматов записи, воспроизведения и трансляции изображения в телевидении.

Тема 1.5. Современные форматы записи, хранения и воспроизведения телевизионного сигнала, их качества и характеристики. Понятие компрессии изображения.

Раздел 2. Технические средства, предназначенные для решения сложных творческих задач

Тема 2.1. Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций.

Тема 2.2. Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы.

Тема 2.3. Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий.

Тема 2.4. Съёмка изображения, предназначенного для графической постобработки, технические средства и технологии.

Тема 2.5. Съёмка изображения сложных движущихся объектов, съёмка в движении, технические средства и технологии.

Тема 2.6. Многокамерная съёмка, понятия крупности и монтажности при расстановке камер. Сведение изображения, полученного разными камерами.

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	-	33	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	18	-	40	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Тема 2.6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	33	-	73	-	-	-	-
<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 «Техника и технология телевизионного производства» 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 контрольных работ.

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

Тема курсовой работы:

1. Расстановка камер при съёмке или трансляции культурно-массового действия.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. История и основные принципы телевизионных технологий.
2. Принципы формирования телевизионного сигнала и его характеристики.
3. Цветовоспроизведение, развертка, частота телевизионного сигнала.
4. История создания и развития различных форматов записи, воспроизведения и трансляции изображения в телевидении.
5. Современные форматы записи, хранения и воспроизведения телевизионного сигнала, их качества и характеристики. Понятие компрессии изображения.

6. Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций.

7. Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы.

8. Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий.

9. Съёмка изображения, предназначенного для графической постобработки, технические средства и технологии.

10. Съёмка изображения сложных движущихся объектов, съёмка в движении, технические средства и технологии.

11. Многокамерная съёмка, понятия крупности и монтажности при расстановке камер. Сведение изображения, полученного разными камерами.

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

Основная литература:

1. Дэсмонд Дэвис. Алфавит телевидения. — М., 1962.
2. Голядкин, Н. История отечественного и мирового телевидения. — М., 2011.
3. Ильченко, С. История отечественного телевидения постсоветского периода. — М., 2008.
4. Кацев, И. История отечественного телевидения. — М., 2004.
5. Рохлин, А. История отечественного телевидения. — М., 2008.
6. Саппак, В. Телевидение и мы. — М., 1988.
7. Шевелев, Г. История отечественного телевидения. — М., 2012.
8. Цвик, В. Телевидение: Системные характеристики. — М., 1998.
9. Шехтер, Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. СПб: СПбГУП, 2010.
10. Эблан, Д. Цифровая съёмка и режиссура. — М., 2005.
11. Воган Тэй. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов. — М., 2006.

Дополнительная литература:

1. Гордийчук, И.Б., Пелль, В.Г.. Справочник кинооператора. — М., 1979.
2. Коноплев, Б. Основы фильмопроизводства. — М., 1975.
3. Иофис, Е.А. Глава I. Общие сведения о киноплёнках и фотографических процессах //«Кинофотопроцессы и материалы»— 2-е изд. — М., 1980. — С. 28-37.
4. Саломатин, С.А., Артишевская, И.Б., О. Ф. Гребенников 1. Профессиональная киносъёмочная аппаратура и тенденции её развития в СССР // Профессиональная киносъёмочная аппаратура. — 1-е изд. — Л., 1990.

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

1. Голливудские приемы и особенности создания кино изображения. Написание сценария, съемочный процесс и постпродакшн. [Электронный ресурс]. URL: <http://snimifilm.com/almanakh> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Техника и технология телевизионного производства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства фиксации видео.
2. Современные средства обработки звука, монтажные системы.
3. Современные средства для просмотра фильмов.

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 для обучения студентов, оборудованная современной осветительной, видеозаписывающей и звукозаписывающей аппаратурой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное плэйбеком.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация (образовательная программа)

«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:

Краснов Александр Олегович, преподаватель

Рецензент:

Мелентьев Александр Валентинович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Режиссура компьютерной графики и анимации
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Режиссура компьютерной графики и анимации» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Основы режиссуры мультимедиа», «Теория и практика киноискусства», «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Кинодраматургия», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 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.			
Очно-заочная	9 семестр: 2 x 16 нед. = 32 часа (еженедельно) + 9 часов (сессионно)	2	236	8 / 288	-
	10 семестр: 9 часов (сессионно)				Зачет Курсовая работа
	Всего: 50 час.	2	236	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы компьютерной анимации

Тема 1.1. Анимация в аудиовизуальных искусствах (История анимации).

Традиционная анимация разных стран и народов. Национальное в зеркале анимации. Сравнительный анализ анимации разных стран.

Американская анимация до Диснея. / Советская анимация

«Анимация от Диснея»: история, технология и эстетика. 12 принципов диснеевской анимации как ядро классической анимации.

Общие принципы рисунка и композиции. Свет и цвет. Техника цифрового рисунка и техника иллюстрирования.

Дизайн персонажей, дизайн среды.

Тема 1.2. Создание анимационного фильма (Разработка анимации).

Персонажи и сюжет. Разработка сценария. Визуализация сюжета. Актерское исполнение и анимация. Знание персонажей: описание, биография. Актерские приемы: сопереживание, воодушевление, движение, ясность, простота, объект внимания, предшествующий момент.

Дизайн персонажа. Разработка и этапы разработки персонажа, элемента, среды.

Скелетная анимация персонажей. Соединение частей персонажей. Построение скелета. Анимация замещения. Туловище и диалог. Выражения лица. Движение человека: равновесие и вес, масса персонажа, движение тела, изменение направления движения, воздействие внешних сил. Анимация ритмичного движения и танца.

Анимация животных. Способы передвижения четвероногих животных. Особенности движения пресмыкающихся, динозавров, насекомых.

Антропоморфная анимация. Анимация предметов, деформация персонажей. Степень реалистичности анимации.

Раздел 2. 2д анимация

Тема 2.1. Общие сведения о программах 2д анимации.

Назначение и возможности программ двухмерной анимации. Примитивы, основные элементы интерфейса. Формирование геометрической/композиционной модели сцены, создание рисунка в среде редактора, разработка элементов. Настройка освещения и съемочных камер. Назначение и настройка объектов. Анимация сцены и настройка поведения объектов во времени. Обработка сцены и имитация эффектов внешней среды. Возможности модуля видеомонтажа. Сохранение результатов анимирования.

Тема 2.2 Работа с интерактивной средой flash.

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Внутренние и внешние меню. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Расширенные инструменты работы со сценой, эффектами, цветами, геометрией, примитивами, перспективой, меню палитр и цветомешения.

Обеспечение точности моделирования. Настройка единиц измерения и сетки координат. Конфигурирование и использование привязок. Использование вспомогательных объектов. Различные способы выравнивания.

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	-	120	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	25	-	116	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	50	-	236	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	-

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Режиссура компьютерной графики и анимации» 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

Тема курсовой работы: «Анализ мультипликационного произведения».

Студент выбирает анимационное произведение, одобряемое преподавателем, просматривает его самостоятельно, отчитывается в виде письменной работы или выступления следующего состава:

1. Описание основных принципов анимации в произведении

2. Описание студии-производителя анимации и биографии ведущего аниматора
3. Описание исторического состояния страны-производителя анимации на момент производства/показа
4. Собственные мысли по поводу просмотренного и изученного материала, относительно художественной, технической, исторической и т.д. ценности произведения

Вопросы к зачету:

1. Назовите 5 вариантов программной анимации в среде flash.
2. Опишите принципы работы с марионеточным типом анимации в среде flash.
3. Опишите возможные настройки и области применения градиента и цветовых режимов в среде flash.
4. Расскажите принципы импорта, экспорта, трассировки изображений в среде flash.
5. Опишите возможности и настройки меню слоев анимационного трека flash.
6. Опишите возможности и области применения режимов наложения символов в среде flash.
7. Каковы основные принципы работы с менеджером слоев и библиотекой символов в среде flash?
8. Опишите стандартные графические примитивы - заготовки, и возможности их настроек, а также области применения, в среде flash.
9. Опишите состав инструментальной панели toolbox в среде flash.
10. Опишите инструмент-меню «декоративный карандаш» с инструментальной панели flash и назовите его возможности и области применения, в связи с библиотекой flash.
11. Опишите возможности и области применения меню «режима 3д» для среды flash.
12. Опишите режимы применения инструмента ластик при работе с слоем, символом, группой символов, рисунком, трассированным изображением.
13. Опишите возможности инструмента текст, и его режимы.
14. Расскажите основные принципы создания раскадровки для короткометражного анимационного фильма.
15. Расскажите основные правила и ограничения при создании мультипликационного персонажа (относительно анатомии, стилизации, сложности рисунка).
16. Опишите возможности публикации файла среды flash, возможные форматы и их настройки (для версии 2012).
17. Расскажите 12 правил анимации по Диснею.
18. Расскажите и опишите возможности реорганизации рабочих меню в средах flash, photoshop, illustrator.
19. Расскажите состав и возможности основных инструментов инструментальной панели среды illustrator.
20. Расскажите общие принципы и возможности работы с цветовыми режимами, режимами наложения элементов illustrator.
21. Расскажите общие принципы и возможности работы с масками в среде flash.
22. Расскажите общие принципы и возможности работы с масками в среде illustrator.
23. Расскажите возможности и области применения панели палитр в среде.
24. Расскажите возможности и области применения панели цветосмещения в среде.
25. Расскажите возможности и области применения панели в среде.
26. Расскажите основные принципы и возможности расширенных инструментов Mesh tool в среде illustrator.
27. Расскажите основные принципы и возможности расширенных инструментов Symbol sprayer в среде illustrator.
28. Расскажите основные принципы и возможности расширенных инструментов Blend tool в среде illustrator.
29. Расскажите основные принципы и возможности расширенных инструментов Perspective grid tool в среде illustrator, и его взаимодействие с остальными инструментами.

30. Расскажите и опишите принцип действия инструментов отсечения и переразметки рабочей области в среде illustrator.
31. Опишите наборы примитивов – заготовок и возможности их применения в среде illustrator.
32. Опишите основные инструменты работы с контуром в среде flash.
33. Опишите основные инструменты работы с контуром в среде Illustrator.
34. Опишите основные принципы композиционного равновесия.
35. Опишите основные принципы создания контраста в рисунке.
36. Опишите основные принципы создания акцента в рисунке.
37. Опишите основные принципы создания ритмического ряда в рисунке.
38. Расскажите основные параметры описания цвета в цифровом рисунке (для векторной и растровой графики), режимы цветовоспроизведения.
39. Опишите минимум три комплементарные пары и триады цветов, расскажите основные принципы цветовых взаимодействий.
40. Назовите основные контрастные пары (минимум три), расскажите понятие цветового круга.
41. Опишите и расскажите области применения правила золотого сечения.

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

Основная литература:

1. Петров, М.Н. Компьютерная графика. — СПб: Питер, 2011.
2. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация. — М.: Вильямс, 2002.
3. Мааров, М. Энциклопедия 3д макс. — СПб: Питер, 2006-2012.
4. Строззотт, Т., Щлехтвег, Ш. Нефотореалистичная компьютерная графика. — М., 2005.

Дополнительная литература:

1. Иттен, Й. Искусство цвета. — М.: Д.Аронов, 2007.
2. Иттен, Й. Искусство формы. — М.: Д.Аронов, 2001.
3. Голубева, О.Л. Основы композиции. — М.: Сварог и Ко, 2008.
4. Устин, В. Композиция в дизайне. — М.: АСТ Астрель, 2004.
5. Адамчик, М.В. Дизайн и основы композиции. — Минск, 2009.
6. Туэмлоу, Э. Графический дизайн и фирменный стиль. — М.: Астрель, 2006.
7. Денисова, В.С., Глазова, М.В. Восприятие цвета. — М.: ЭКСМО, 2008.
8. Уильям, Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. Марк Джамбруно. Трехмерная графика и анимация, издание-2 (Вильямс, 2002). — М.: АСТ, 2008.
9. Сомов, Ю.С. Композиция в технике. — М.: Машиностроение, 1972.
10. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм. — М.: НТ ПРЕСС, 2006.
11. Робертс, С. Анимация 3д персонажей. — М.: НТ ПРЕСС, 2004.

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

1. Производственная студия. [Электронный ресурс] URL: <http://www.thegnomonworkshop.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссура компьютерной графики и анимации» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению

киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Абалаева Бэлла Велихановна, канд. искусствоведения

Рецензент:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Художественно-постановочное оформление пространства
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Художественно-постановочное оформление пространства» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Техника и технология телевизионного производства», «Кинотехника и кинотехнология», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 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.			
Очно-заочная	7 семестр: 4 часа (сессионно)	2	268	8 / 288	-
	8 семестр: 4 часа (сессионно)				Зачет
	9 семестр: 10 часов (сессионно)				Зачет Курсовая работа
	Всего: 18 час.	2	268	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Архитектура и техника сцены и съемочного павильона

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины.

Архитектура и техническое оснащение как инструменты в реализации художественного образа. Архитектура и техника сценической коробки и экранного пространства. Техническая компонента в художественной целостности режиссерского продукта.

Тема 1.2. Архитектурные параметры.

Архитектурные параметры устройства съемочной площадки, горизонтальное и вертикальное сечение, основные пропорции, линии видимости.

Тема 1.3. Техническое оснащение.

Механическое и светотехническое оборудование сцены. Функции сценической техники.

Тема 1.4. Вспомогательные оборудование.

Галереи сцены и съемочного павильона. Оградительная техника. Требования к настилу. Переходные мостики. Колосники. Портальные кулисы и башни. Статичные и подвижные кулисы. Противопожарное оборудование.

Тема 1.5. Устройство планшета.

Виды планшета, требования к материалу планшетного настила, поверхностная обработка настила.

Тема 1.6. Нижняя механизация.

Подъемно-опускные площадки, люки-провалы, подъемно-опускные площадки, подъемники. Поворотная сцена. Применение круга в художественных целях, примеры такого использования. Накатные площадки. Стационарные площадки и сценические фурки, транспортеры.

Тема 1.7. Верхняя механизация.

Штанкетные подъемы, тросы подвески. Принципиальное устройство приводов штанкетных подъемов. Точечные подъёмы. Софитные подъемы. Полетные устройства. Театральный занавес классификация занавесов по способу раскрытия сцены и по назначению. Панорама и горизонт. Назначение панорамы, принципиальное устройство панорам. Горизонт, назначение и принципиальное устройство горизонта.

Тема 1.8. Система освещения.

Основные виды сценического и павильонного светового оборудования и принципы работы с ним при решении различных художественных задач.

Раздел 2. Технология художественного оформления экранного пространства

Тема 2.1. Виды декорационного оформления и основные принципы технологии изготовления.

Понятие игровой декорации. Основные материалы для изготовления декораций.

Тема 2.2. Жесткие декорации.

Павильонные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Двери, окна, потолки: конструкции подвесов.

Декорационные станки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления. Щитовой настил. Станки разборные, складные и модульные. Пандусы, консоли и криволинейные станки. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Лестницы, перила и балюстрады. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Лестницы приставные, накидные, накладные, винтовые, полувинтовые. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.

Сценические фурки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления. Объемно-каркасные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления. Колонны, деревья, карнизы, особенности крепления, основные принципы проектирования. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Тема 2.3. Мягкие декорации.

Одежда сцены. Живописные декорации. Ажурные декорации на тюле и сетке. Половики. Основные принципы, технологии и материалы изготовления. Противопожарная пропитка. Правила техники безопасности.

Тема 2.4. Бутафория и мебель.

Основные принципы, технологии и материалы изготовления. Осветительная бутафория, правила техники безопасности.

Раздел 3. Производство художественного оформления экранного пространства

Тема 3.1. Основное направление деятельности производственно-декорационной службы.

Схема административного устройства, руководство, взаимодействие производственной и эксплуатационной службы.

Тема 3.2. Цеха производственно-декорационной службы.

Деление на эксплуатационные и производственные цеха (службы). Эксплуатационные цеха: монтировочный, осветительский, звукоцех, мебельно-реквизиторский, костюмерный, гримерный. Производственные цеха: столярный, слесарный, бутафорский, живописный, пошивочный. Структура и обязанности каждого цеха.

Тема 3.3. Производственно-декорационная служба в процессе выпуска новой постановки.

Производственный процесс. Приемка макета. Составление смет. Конструктивные чертежи. Производство художественного оформления. Сдача оформления. Паспорт спектакля/передачи.

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	-	-	-	-	-	6	-	100	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Тема 1.6	-	-	-		-	1	-				
Тема 1.7	-	-	-		-	0,5	-				
Тема 1.8	-	-	-		-	0,5	-				
Раздел 2	-	-	-	-	-	6	-	80	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-		-	2	-				
Тема 2.2	-	-	-		-	2	-				
Тема 2.3	-	-	-		-	1	-				
Тема 2.4	-	-	-		-	1	-				
Раздел 3	-	-	-	-	-	6	-	88	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-		-	2	-				
Тема 3.2	-	-	-		-	2	-				
Тема 3.3	-	-	-		-	2	-				
Всего	-	-	-	-	-	18	-	268	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		2		-		-	-
ВСЕГО		-				288				-	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Художественно-постановочное оформление пространства» 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 контрольных работ.

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

Тема курсовой работы:

1. Начертить декорационный план телевизионной студии любого ТВ-проекта.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Общее устройство и пропорции сцены/съёмочного павильона.
2. Архитектурные параметры сцены/съёмочного павильона.
3. техническое оснащение сцены/съёмочного павильона.
4. Жесткие декорации.
5. Мягкие декорации.
6. Система освещения сцены/съёмочного павильона: виды освещения, основные типы осветительных приборов.
7. Павильонные декорации: основные принципы, технологии и материалы изготовления.
8. Декорационные станки: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления.
9. Лестницы, перила и балюстрады: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления
10. Объемно-каркасные декорации: виды, технологии и материалы изготовления.

11. Мягкие декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, противопожарная пропитка.
12. Бутафория и мебель: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления.
13. Структура и обязанности эксплуатационных цехов.
14. Структура и обязанности производственных цехов.
15. Производственно-декорационная служба и выпуск новой постановки/ фильма.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
2. Базанов, В.В. Охрана труда в театральнo-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-информ-пресс, 2005.
3. Виноградов, В.М. Театральные здания, вчера, сегодня, завтра. — М., 1972.
4. Красильников, В.Д., Мовчан, Г.Я. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. — М., 1970.

Дополнительная литература:

1. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (1998-01-12).
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественно-постановочное оформление пространства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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

1. Современные средства для просмотра фильмов

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ МУЛЬТИМЕДИА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Каминский Андрей Станиславович, ст. преподаватель

Рецензент:
Сошников Валентин Дмитриевич, профессор, з.р.к. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы режиссуры мультимедиа
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Основы режиссуры мультимедиа» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Теория и практика киноискусства», «Режиссура неигрового кино», «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Кинодраматургия», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма»,

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.			
Очно-заочная	9 семестр: 6 часов (сессионно)	2	244	8 / 288	-
	10 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов еженедельно + 10 часов (сессионно)				Зачет Курсовая работа
	Всего: 42 час.	2	244	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Взаимосвязь мультимедийных и театральных произведений

Тема 1.1. Культурно - исторические и технологические предпосылки появления искусства мультимедиа, путь эволюции, сферы практического применения.

Логика развития синтетических видов искусств. XX в. - век режиссуры и кибернетики. XXI в - век инновационных информационных технологий. Аудиовизуализация технических достижений. Новый вид аудиовизуального экранного искусства - искусство мультимедиа. Развитие новых форм зрелищных искусств. Влияние мультимедиа на кинематограф и телевидение. Проникновение мультимедиа в социальные, производственные проекты. Внедрение аудиовизуального контента в разные виды человеческой деятельности. Симультианность и интерактивность мультимедиа.

Тема 1.2. Взаимосвязь театральных и мультимедийных произведений.

Влияние театрального искусства на формирование искусства мультимедиа. Восприятие сценического и экранного зрелища. Построение и структуры. Классическая школа режиссуры театра и ее адаптация к режиссуре мультимедиа. Взаимодействие на театральное искусство техники и технологии современных цифровых систем мультимедиа. Синтез выразительных средств режиссуры театра и режиссуры мультимедиа, синтез техники и искусства. Взаимосвязь театрального зрелища и экранных видов мультимедиа от компьютерной рекламы - до компьютерной анимации, клипов, сайтов, презентаций, образовательных программ и т.д.

Тема 1.3. Киножанры и жанры мультимедиа. Особенности драматургии при создании сценария жанровых мультимедийных проектов.

Новые жанры мультимедиа: интерактивные игры, композиции, презентации, интерактивные проекты. Классические жанры кино. Становление новой мультимедийной образности, включающую в себя одновременно графику, web - дизайн, цифровой монтаж, спецэффекты, цифровой звук. Сценарий и его структура. Сценарий кинопроизведения и жанрового мультимедийного проекта. Взаимосвязь и различия. Преемственность и новые подходы создания литературной основы и режиссерского сценария жанровых мультимедийных проектов, основанных на классических кинопремьерах. Расширение границ видов и жанров кино- теле- экранов, аккумулирующих и расширяющих режиссерский замысел.

Тема 1.4. Художественно - выразительные средства кинематографа и мультимедиа.

Композиция кадра, свет, цвет, звук кинематографа и комплексный многомерный характер средств мультимедиа. Расширение изобразительных возможностей в режиссуре мультимедиа. Нелинейность мультимедиа. Гипертекст. Создание виртуальной реальности. Пространство и время. Трансформация традиционных выразительных средств кино под влиянием мультимедиа. Интерактивность как особое выразительное средство в части взаимодействия, мультимедийного общения и обмена данными различных форматов (аудио- видео- графические и другие)

Тема 1.5. Фотография, немое кино, звуковое кино и мультимедиа. Взаимосвязь и различия.

Фотографический способ фиксации изображения. Камера обскура. Дагерротип. Движущееся изображение - фенакистископ, стробоскоп, зоотроп, кинематоскоп, праксиноскоп. Кинокамера и кинопроектор братьев Люмьер. Синхронизация звука и изображения. Цейтраферная, рапидная и обратная съемки. Компьютерное изображение мультимедийного продукта. Кадр, план, монтаж в классике кинопроизводства и их трансформация мультимедиа. Традиции и современное технико - технологическое взаимодействие.

Тема 1.6. Сверхзадача и сквозное действие в театре, кино, мультимедиа.

Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Применение системы в театральном искусстве и киномастерстве. Наличие сверхзадачи в любом виде экранного искусства. Применение сквозного действия в определенных жанрах мультимедиа, имеющих драматургическую основу.

Тема 1.7. Предлагаемые обстоятельства, действие и основной событийный ряд в театре, кино и мультимедиа.

Действие как особый компонент интерактивного мультимедийного проекта. Исходное, начальное, центральное, кульминационное фрактальное и главное событие. Театральная постановка и кинофильм. Предлагаемые обстоятельства в мультимедийном произведении. Событийный ряд в некоторых жанрах мультимедиа. Например, в компьютерном анимационном фильме, компьютерной игре.

Тема 1.8. Кадр, план, ракурс и крупность плана в кино и в мультимедиа проектах.

Кинокадр и телекадр. План и кадр. Кадр и кадрик в кинематографе. Деление планов, их разновидность. Понятие кадра в мультимедийной продукции. Способы съемки как поиск выразительного плана. Использование компьютерных технологий для изображения пространства, масштаба изображения, движения. Кадр и план в анимации. Способы их создания. Особенность кадра и плана в искусстве мультимедиа. Использование мультимедийных планов и кадров в кино, театре, телевидении и других видах изобразительного искусства.

Тема 1.9. Компьютерные технологии как выразительные средства в режиссуре мультимедиа.

Система художественных приемов и выразительных средств, обеспечивающих simultанное взаимодействие аудиовизуальных компонентов, предоставленных в художественной форме и допускающих интерактивный диалог режиссера и реципиента. 2D и 3D технологии. Adobe Photoshop. Компьютерные программы. Спецэффекты. Виртуальная реальность. Комбинированные кадры. Коллаж. Возможности цветовой, световой и звуковой дизайнерской обработки кадра. Компьютерный, цифровой монтаж. Его особенности.

Раздел 2. Экранные искусства и мультимедиа

Тема 2.1. Телевизионные жанры и их влияние на жанры мультимедиа.

Жанр как система художественно-образного отражения действительности устойчивыми средствами и приемами художественного творчества. Содержание и форма, их

диалектика. Триединство жанра: композиция, ритм (или скорость), характеристика элементов изображения и звука. Отличие и классическая преемственность жанров мультимедиа от жанров кино и телевидения. Телевидение информационное, аналитическое, художественное. Жанры мультимедиа от презентаций до сайта, клипа, компьютерной игры.

Тема 2.2. Аудиовизуальные мультимедиа технологии в кино и телевидении.

Жорж Мельес – приемы и находки типа «рапида», активно используемые в развитых мультимедиа. Кадр с использованием спецэффектов. Построение кадра с использованием компьютера. Виртуальное пространство в мультимедийной рекламе, компьютерной анимации. Цифровая обработка звука, компьютерный монтаж. Мультимедийная техника (от цифрового фотоаппарата до цифровой видеокамеры), мультимедиа технологии (Flash, After Effects др.). 2D и 3D технологии. Мэппинг. Рендеринг. Внедрение цифровых технологий в кинопроизводство, в телевидение.

Тема 2.3. Мультимедийность в информационном, аналитическом, художественном телевидении.

Тележурналист, телеоператор, режиссер. Эклектичность жанров – основа искусства мультимедиа. Применение новейших компьютерных достижений в оформлении телезаставок, телерекламы. Построение кадра с использованием рирпроекции, электронных спецэффектов, полиэкрана. Подпечатки и титры. Виртуальные декорации.

Тема 2.4. Мизансцена, мизанкадр и композиционное построение в мультимедиа производстве.

Различия мизансценирования в мультимедиа производстве. Мизансцена как пластическое выражение действия. Мизансцена как результата взаимодействия персонажей в мультимедиа производстве. Виды мизансцен. Жизненность, виртуальность, образность. Мизансцена в виртуальном пространстве. Общность и различие мизанкадра в кино и мультимедийном производстве. Раскадровка, с учетом мизансценирования, в разных жанрах мультимедиа произведений.

Тема 2.5. Режиссерский сценарий в кино, телевидении, жанровом мультимедиа.

Форма классического режиссерского сценария экранного произведения. Главные элементы режиссерского сценария мультимедиа проекта. Форма структуры мультимедиа произведения. Структура и меню, главная страница мультимедийного проекта. Использование основных элементов классического режиссерского сценария в работе над композиционным и структурным построением мультимедийного произведения.

Тема 2.6. Работа с оператором.

Особенности работы режиссера с оператором при создании мультимедийного проекта. Комплексное использование мультимедиа в формировании изобразительного ряда. Специальные съемки для последующей мультимедийной обработки. Комбинированные съемки. Совместный подбор изобразительного материала в стиле и жанре замысла. Выбор программных и технологических средств.

Тема 2.7. Работа со звуорежиссером.

Особенности звукового решения мультимедийного произведения. Речь, музыка, шумы, закадровый текст. Речевая характеристика персонажа в анимации. Музыкальное оформление мультимедийных проектов. Жанр и звук. Технологии озвучения мультимедийных проектов.

Тема 2.8. Работа с художником.

Подготовительный период – выбор природы, эскизы декораций, подбор костюмов. Грим. Визуальное решение произведения. Работа художника с оператором. Раскадровка. Подготовка комбинированных съемок. Творческо-производственный процесс подготовки компьютерной графики. Съёмочный период – участие художника в съемке сцен, эпизодов, фрагментов. Монтажно-тонировочный период – работа со спецэффектами, графикой, технологическими программами.

Тема 2.9. Цвет в кино, телевидении и мультимедиа.

Роль цвета и света в кадре кино, телевидения и мультимедиа произведениях. Характеристика цвета и цветовая гамма интерфейса. Световая партитура натуральных съемок, павильонных, компьютерной обработки. Художник и оператор – цветовое решение в раскадровке.

Тема 2.10. Применение компьютерной графики и анимации в работе над мультимедиа проектом.

Замысел режиссера совместно с художником компьютерной графики и анимации, с программистом. Компьютерная анимация как одно из особых выразительных средств при создании мультимедийных проектов. Компьютерная анимация – вид мультимедиа, рекламы, заставок, титров. Векторная и растровая графика – способы применения.

Тема 2.11. Виды и принципы монтажа и его особенности в создании мультимедийного произведения.

Девять классических видов и принципов монтажа, относящихся к основным выразительным средствам режиссера. Особенности монтажа и его разновидности при создании мультимедийных произведений разных жанров. Монтаж и сайт, монтаж в рекламе, клипе. Возможность монтажного построения интерактивного мультимедийного произведения. Специфика монтажа презентаций, образовательных программ, компьютерных игр.

Раздел 3. Искусство мультимедиа

Тема 3.1. Симультанность и интерактивность - специфика искусства мультимедиа.

Интерактив как одно из ведущих, основных выразительных средств режиссуры мультимедиа. Виды интерактива. Интерактив на ТВ. Симультанность – единство и многообразие. Отличие специфики искусства мультимедиа от специфики других видов искусств. Появление новых жанров, порожденных новым искусством (презентации, клипы, компьютерная реклама, компьютерные игры и др.). Новые выразительные средства в режиссуре мультимедиа. Трансформация известных, классических выразительных средств экранных искусств и внедрение их в искусство кино и ТВ.

Тема 3.2. Синтетическая особенность школы режиссуры мультимедиа

Театральная школа режиссуры как основополагающая. Киношкола и ее особенности. Телевизионная режиссура на основе театральной и кинорежиссуры. Классика школы режиссуры плюс компьютерные технологии равно режиссура мультимедиа. Специфические особенности новой школы, синтезирующей и трансформирующей устоявшиеся, традиционные школы, их взаимосвязь и различия. Синтез и своеобразие. Взаимопроникновение и трансформация.

Тема 3.3. Дизайн и режиссура мультимедиа.

Дизайн – процесс художественного проектирования, а также эстетический облик объектов проектирования. Дизайн – прерогатива художника, создающего по заданию режиссера проекта, мультимедиа произведения. Художник-постановщик и художник-дизайнер. Дизайн – часть (или основа) аудиовизуального произведения. Эстетика как часть художественного образа. Эстетика и образность одновременно в некоторых жанрах мультимедиа. Необходимость и отсутствие дизайна – требование жанра и вида аудиовизуального произведения. Режиссер-художник-дизайнер.

Тема 3.4. Компьютерная графика и анимация.

Соподчинение компонентов создаваемого мультимедиа продукта. Графика и анимация – выразительные средства режиссуры мультимедиа. Векторная и растровая графика. Способы их применения. Компьютерная анимация – вид мультипликации, рекламы, заставок, титров. Разнообразие возможностей и способов применения в режиссуре мультимедиа и их использование в разных жанрах мультимедиа произведений. Использование компьютерной графики и анимации в кино, на телевидении. Режиссер мультимедиа в кино и на ТВ. Функции и особенности творческого процесса.

Тема 3.5. Двухмерное и трехмерное пространство анимационного фильма и жанрового проекта.

Цифровые технологии их преимущества в экранном искусстве. Технология Flash. Трехмерное изображение. Студия Disney – пионер компьютерного анимационного производства. Двух и трехмерные пространства – новые творческие идеи. Фильмы, компьютерные игры, мультимедиа программы с использованием 2D и 3D технологий. Палитра технических приемов при использовании этих технологий в кино и на телевидении. Жанры сказки и фэнтези в кино, кинотрюки. Анимация в кино и на телевидении, создание реальных объектов и персонажей по технологии 3D.

Тема 3.6. Спецэффекты, как особые выразительные средства в режиссуре мультимедиа. Открытие Ж. Мельеса в области спецэффектов (1902г.). Рирпроекция, блуждающая маска, комбинированные съемки, создание макетов, совмещение. Технологическая революция в области спецэффектов в конце 1970 годов. Цифровые технологии и цифровой мир. Цифровые ландшафты компьютерных игр. Электронные декорации. Среда, созданная с помощью компьютера – реальность в зрительском восприятии. Спецэффекты в кино и мультимедиа. Виды и способы использования.

Тема 3.7. Сценарий, сценарный план, план-структура мультимедиа продукта. Сценарий литературный и режиссерский сценарий, созданный на его основе. Разновидности кино- и телесценариев. Жанровость сценария мультимедиа произведения. Сценарий презентации, клипа, рекламы, компьютерной игры. Сценарный план и его отличие от сценария. Структура мультимедиа продукта – своеобразный сценарий произведения. Виды структур. Форма структур, в зависимости от жанра мультимедиа проекта.

Тема 3.8. Замысел и режиссерское решение изобразительной и звуковой составляющей мультимедиа произведения. Работа над режиссерским сценарием в части изобразительной и звуковой наполняемости проекта. Разнообразие раскадровки жанровых мультимедийных произведений. Музыка, шумы, мультимедийные композиции. Решение отдельных эпизодов, структурных глав в работе с художником, композитором, звукорежиссером, оператором. Подбор изобразительного материала и звукового оформления. Его отбор и построение звукозрительного ряда. Создание звукозрительного образа.

Тема 3.9. Особенности видеомонтажа жанровых мультимедиа проектов. Виды и принципы классических видов монтажа и их трансформация в работе над мультимедиа произведениями разных жанров. Монтаж и интерактив. Монтаж с использованием компьютерной графики и анимации. Особенность монтажной фразы. Особый монтаж звука и озвучения в монтажно-тонировочном периоде.

Тема 3.10. Мультимедиа и полиграфия. Жанровая форма титров. Печатные издания и их мультимедийное оформление. Плакаты, билборды, коллажи, афиши с применением в художественном оформлении компьютерных технологий. Фотошоп и цифровые цветовые эффекты полиграфических инсталляций. Виды и типы шрифтов. Использование шрифтов в композиционном построении полиграфических изданий. Виды и формы.

Тема 3.11. Системы виртуальной реальности как высшая форма мультимедиа. Виртуальная реальность – некий иллюзорный мир, в который погружен и с которым взаимодействует персонаж. Виртуальная реальность или киберпространство. Компоненты: визуальные, аудиальные, тактильные, координационные. Интерактивная виртуальная реальность. Иллюзия реальности, эффект присутствия посредством технологий 4D и 5D. Применение систем виртуальной реальности в разных жанрах мультимедиа произведений. Особенно в компьютерных играх. Симуляционные системы – спецэффекты. Средства управления виртуальными объектами.

Раздел 4. Мультимедийные проекты

Тема 4.1. Этапы реализации режиссерского замысла. Подготовительный период, съемочный, монтажно-тонировочный, постпродакшн. Сценарный план, сценарий или структура проекта. Подбор творческой группы. Отбор технико-технологических средств. Съемочный период или период обработки материала. Рендеринг. Компьютерный цифровой монтаж или установки изображения, озвучание, титрирование, сведение. Отсмотр и составление монтажных листов.

Тема 4.2. Особенности режиссуры жанровых мультимедиа проектов. Устоявшиеся и новые жанры искусства мультимедиа. Подготовка литературной (текстовой) части проекта. Создание режиссерского сценария или структура проекта. Отбор технико-технологических средств программного обеспечения. Выбор выразительных средств: графика, анимация, видео, текст, композиция, инсталляции. Оригинальность режиссерского решения в зависимости от жанра проекта. Форма коммуникативности. Интерфейс проекта. Виртуальность.

Тема 4.3. Графическое изображение. Виды графики: растровая, векторная, фрактальная, 3D. Растровая – файл данных или структура. Векторная - геометрия изображения. Фрактальная – выразительность объектов. Файловые форматы и их возможности. Использование графики с учетом характерных особенностей и возможностей. Файловые форматы. Способы сжатия графической информации. Текстовая графика. Реализация замысла режиссера совместно с художником компьютерной графики, программистом.

Тема 4.4. Компьютерная анимация. Компьютерная анимация как одно из особых выразительных средств. Применение компьютерной анимации при создании сюжета фильма. 2D – плоская анимация (растровая и векторная). 3D – объемная анимация. Специализированные программы. Использование анимации в игровых, документальных фильмах, телепрограммах. Работа с художником-аниматором в период подготовки проекта, съемочном периоде, монтажно-тонировочном.

Тема 4.5. Создание виртуальной реальности в мультимедиа проектах. Особое определение места, времени, динамики действия в виртуальном пространстве предлагаемых обстоятельств. Три круга предлагаемых обстоятельств – большой, средний и малый в виртуальной реальности. Виртуальное пространство – пространство воображения, фантазии режиссера, реализуемое художником и оператором. Киберпространство – возможность моделирования любых ситуаций, невозможных в реальном мире. Технологии 4D и 5D – эффект присутствия. Виртуальность в компьютерных играх.

Тема 4.6. Звуковой и текстовый дизайн в жанровых мультимедийных произведениях. Изменение и коррекция аудиоматериала. Создание собственной музыки посредством аудиоредактора. Запись и смешение звуков. Моделирование акустических образов. Звуковая палитра, создающаяся с помощью стандартных форматов, оцифровывающих звук. Понятие «саундтрек». Звуковой образмультимедийного произведения в работе со звукооператором, композитором, музыкальным оформителем, мастерами шумовых эффектов.

Тема 4.7. Режиссура игрового видеофильма с использованием компьютерных технологий. Игровой видеоролик – вид телевизионного произведения. Использование компьютерных технологий в видеофильмах разных жанров. Наиболее распространенные жанры, в которых компьютерные технологии используются режиссером. От титров – до виртуальных персонажей. Специфика работы режиссера игрового видеофильма, в котором компьютерные технологии активно влияют на создание звукозрительного образа.

Тема 4.8. Режиссура неигрового видеофильма с использованием компьютерных технологий. Понятие «неигровой (или документальный) видеофильм». Жанр неигрового видеофильма и возможность, а также закономерность использования компьютерных технологий при его создании.

Тема 4.9 Презентационные программы. Особенности режиссуры презентационных программ. Оригинальные программы с интерактивным выбором. Драматургия программы и жанровые отличия. Виды презентаций. Презентация товара, услуг и презентация личности, организации, художественного творчества, политических и общественно-значимых событий. Интерактив в презентации. Главное меню (или главная страница). Структура и художественное решение интерфейса. Кардинальное отличие презентаций от документальных фильмов, рекламы.

Тема 4.10. Мультимедиа – реклама. Типология и виды мультимедиа рекламы. Реклама в интернете. Драматургия и адресность рекламы. Жанровость. Особые условия драматургического построения. Художественные приемы и решения. Применение знаний в области изобразительного искусства, фотографии, театрального и киноискусства, телевидения при создании мультимедиа рекламы.

Тема 4.11. Интерактивные игры. Формирование и создание интерактивных гр. Программное обеспечение. Виды интерактивных игр. Композиционное построение и развитие действия. Схема и структура построения. Бонусный финал. Позитивность игр и их адресность.

Тема 4.12. Образовательные программы. Значение обучающих и образовательных программ. Их оригинальное воплощение с помощью мультимедийных средств. Постановочный элемент программ. Научно-популярный, дидактический и учебно-методический аспекты. Художественный образ программы. Участие в программах ученых, педагогов, ведущих актеров. Литературная основа обучающих и образовательных программ. Лекция с иллюстрациями или особый вид экранного произведения в режиссерском воплощении.

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	-	50	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 1.9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	10	-	50	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Тема 2.11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Раздел 3	-	-	-	-	-	10	-	50	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.2	-	-	-	-	-	0,5	-					
Тема 3.3	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.4	-	-	-	-	-	0,5	-					
Тема 3.5	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.6	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.7	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.8	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.9	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.10	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 3.11	-	-	-	-	-	1	-					
Раздел 4	-	-	-	-	-	12	-	94	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.2	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.3	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.4	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.5	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.6	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.7	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.8	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.9	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.10	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.11	-	-	-	-	-	1	-					
Тема 4.12	-	-	-	-	-	1	-					
Всего	-	-	-	-	-	42	-	244	-	-	-	-
Консульт.		-		-		2		-		-		-
ВСЕГО		-				288				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Основы режиссуры мультимедиа» 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. Влияние театра на мультимедийное творчество.
2. Театральное произведение и мультимедийный проект. Взаимосвязь и различия.
3. Элементы актерского мастерства в мультимедийном представлении.
4. Предлагаемые обстоятельства виртуальной реальности.
5. Действия в реальных обстоятельствах и действия в виртуальной реальности.
6. Что такое событие в виртуальной реальности и как оно влияет на действие?
7. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии применительно к мультимедийному проекту.

8. Темпоритм мультимедийного зрелища.
9. Понятие мизансцены в мультимедиа.
10. Мизансцена во фрагменте виртуальной реальности.
11. Драматургия мультимедийного произведения.
12. Понятие стиля и жанра применительно к проекту виртуальной реальности.
13. Определение событийного ряда в аудиовизуальном произведении.
14. Режиссерские приемы в кино и мультимедиа-проектах.
15. Немое кино и его влияние на современные мультимедийные технологии.
16. Как Вы понимаете термин «кадр» в кино и мультимедиа?
17. Кто изобрел термин «мизанкадр»?
18. Понятие точки съемки и ракурса.
19. Ракурс в мультимедийном пространстве.
20. Крупность плана в программах мультимедиа.
21. Понятие звукового, музыкального сопровождения и звуковое музыкальное оформление в аудиовизуальном творчестве.
22. Цвет в мультимедийном произведении.
23. Режиссерский сценарий в кино, на телевидении, в мультимедиа.
24. Понятие глубинной мизансцены.
25. Художественно-выразительные средства в кино.
26. Когда и где появилось первое телевизионное вещание.
27. Расскажите о принципах телевидения.
28. Каковы взаимодействия художника компьютерной графики и режиссера мультимедиа?
29. Анимация в творчестве режиссера.
30. Виртуальное пространство и участие в его создании видеооператора и звукорежиссера.
31. Принцип работы режиссера мультимедиа с актером-исполнителем.
32. Особенности режиссуры в презентационных программах и мультимедиа-рекламе.
33. Роль пользователя в мультимедиа-проекте.
34. Функция интерактивных игр в современном мире.
35. Роль образовательных программ.
36. Интерактивные проекты их виды и особенности.
37. Режиссерские решения в современном мультимедийном произведении.
38. Виртуальная реальность: создание и развитие.
39. Влияние признаков немого кино на современные мультимедийные технологии.
40. Реклама и презентация. Особенности, общее и различное.

Курсовая работа:

Теоретическая работа на тему «Использование средств мультимедиа в современной режиссуре».

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

Основная литература:

1. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника / под науч. ред. Т. Е. Шехтер. — СПб: СПбГУП, 2010. — 204 с.
2. Дворко, Н. И. Профессия — режиссер мультимедиа. — СПб: СПбГУП, 2004.
3. Дворко, Н. И. Режиссура мультимедиа — новый вид художественного творчества // Высшее гуманитарное образование в условиях современных аудиовизуальных технологий: матер. докл. Всерос. межвуз. науч.-практ. конф., 29–30 января 2004 г. — СПб: СПбГУП, 2004. С. 53–59.

4. Кудлак, В. М. Домашний видеофильм на компьютере: самоучитель. — СПб: Питер, 2004.

Дополнительная литература:

1. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М.: Искусство, 1988.
2. Артемьева, Т. В. Сценическое мастерство: образоват. курс для вузов. — М.: МЭГУ, 1996.
3. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М.: Иностран. лит., 1960.
4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.
5. Базен, А. Что такое кино? — М.: Искусство, 1972.
6. Бондаренко, А. Н. Мультимедийные технологии в презентации и образовательном процессе: курс лекций. — Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2003.
7. Буданцев, Ю. П. Массовые коммуникации, системные особенности: учеб. пособие. — М., 2000.
8. Брук, П. Пустое пространство. — М.: Искусство, 2003.
9. Вахтангов, Е. Б. Материалы и статьи. — М.: Искусство, 1959.
10. Вайсфельд, И. Искусство в движении. — М.: Искусство, 1981.
11. Вайсфельд, И. В. Композиция в киноискусстве: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ВГИК, 1974.
12. Вахтангов, Е. Материалы и статьи. — М.: Всерос. театр. об-во, 1959.
13. Воген, Т. Мультимедиа: практ. руководство. — М.: Попурри, 1997.
14. Герасимов, С. А. Воспитание кинорежиссера. — М.: Искусство, 1978.
15. Головня, А. Д. Мастерство кинооператора. — М.: Искусство, 1965.
16. Горчаков, Н. М. Режиссерские уроки Станиславского. Беседы и записи репетиций. — М.: Искусство, 1952.
17. Горюнова, Н. Л. Художественно-выразительные средства экрана: учеб. пособие / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. — М., 2000.
18. Гращенкова, И. Н. Советская кинорежиссура. История и современность. Проблемы и имена. — М.: Знание, 1982.
19. Дробашенко, С. Феномен достоверности. — М.: Наука, 1972.
20. Дворниченко, О. И. Гармония фильма. — М.: Искусство, 1982.
21. Дзиган, Е. Л. О режиссерском сценарии. — М.: Искусство, 1961.
22. Дидро, Д. Парадокс актера. — М.: Искусство, 1986.
23. Довженко, А. П. Собр. соч.: в 4 т. — М.: Искусство, 1966.
24. Евлахишвили, С. С. Беседы о режиссуре: учеб. пособие / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. — М., 1997. Ч. 1–2.
25. Ершова, П.Е. Технология актерского искусства: учеб. пособие для вузов. — М.: Горбунок, 1996.
26. Захарова, Б. Искусство актера и режиссера. — М.: Искусство, 1969.
27. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М.: Искусство, 1974.

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

1. Круг идей: модели и технологии исторической информатики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aik-sng.ru/text/krug/3/15.shtml> (дата обращения: 02.09.2016).
2. Психологические аспекты негативного влияния игровой компьютерной зависимости на личность человека. [Электронный ресурс] URL: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/gameaddict2> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы режиссуры мультимедиа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 режиссуры телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕЖИССУРА ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Краснов Александр Олегович, преподаватель

Рецензент:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Режиссура интернет-программ и компьютерных игр
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Режиссура интернет-программ и компьютерных игр» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Основы режиссуры мультимедиа», «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Кинодраматургия», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 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.			
Очно-заочная	9 семестр: 6 часов (сессионно)	2	244	8 / 288	-
	10 семестр: 2 часа x 13 нед. = 26 часов (еженедельно) + 10 часов (сессионно)				Зачет Курсовая работа
	Всего: 42 час.	2	244	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Жанры компьютерных игр

Тема 1.1. Отличительные особенности игр на локальном компьютере, на мобильных устройствах, сетевых игр.

Тема 1.2. Сценарий компьютерной игры - что это? в чём отличие от фильма?

Раздел 2. Основные стадии производства компьютерной игры - от концепта до распространения

Тема 2.1. Понятие персонажа в компьютерной игре и отличия от персонажа пьесы, фильма.

Тема 2.2. Понятие виртуальной реальности. Основные сферы применения этой технологии в современных сферах.

Раздел 3. Мобильные приложения. Основные типы по задачам и по структуре

Тема 3.1. Понятие интерфейса в приложениях, программах, мобильных приложениях. Способы управления вниманием пользователя, проработка сценариев поведения пользователя.

Тема 3.2. Интернет-телевидение - особенности, требования.

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	-	-	-	-	-	14	-	81	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	-	-	-	-	14	-	81	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-

Тема 2.2	-	-	-		-	7	-				
Раздел 3	-	-	-	-	-	14	-	82	-	-	-
Тема 3.1.	-	-	-		-	7	-				
Тема 3.2.	-	-	-		-	7	-				
Всего	-	-	-	-	-	42	-	244	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		2		-		-	-
ВСЕГО		-				288				-	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине «Режиссура интернет-программ и компьютерных игр» 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

Темы курсовых работ:

1. Этапы разработки персонажа игры на примере реализованного коммерческого проекта.
2. Примеры режиссёрских решений на примере одной компьютерной игры.
3. Сценарии навигации пользователя на примере интернет-программы.
4. Анализ жанра компьютерной игры и сопоставление (сходства различие) с игровым фильмом.

Вопросы к зачету:

1. Назовите основные жанры компьютерной игры
2. Назовите особенности сценария для компьютерных игр.
3. С чего начинается разработка компьютерной игры? - осиновые стадии.
4. В каких программах и какими техническими специалистами создаются компьютерные игры?
5. Определите, что такое VR (виртуальная реальность)?
6. Во всех ли играх используется виртуальная реальность и для каких жанров она характерна?
7. Назовите технические способы демонстрации виртуальной реальности.
8. Определите понятие "дополненная реальность". Отличия от "виртуальной реальности".
9. Назовите типы мобильных приложений по функционалу
10. Назовите типы мобильных приложений по навигации.
11. Какие специалисты требуются для разработки мобильного приложения?
12. Назовите четыре основных принципа правильного интерфейса программы или мобильного приложения.

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

Основная литература:

1. Петров, М.Н. Компьютерная графика. — СПб: Питер, 2011.

2. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация. — М.: Вильямс, 2002.
3. Мааров, М. Энциклопедия 3д макс. — СПб: Питер, 2006-2012.
4. Строззотт, Т., Щлехтвег, Ш. Нефотореалистичная компьютерная графика. — М., 2005.

Дополнительная литература:

1. Иттен, Й. Искусство цвета. — М.: Д.Аронов, 2007.
2. Иттен, Й. Искусство формы. — М.: Д.Аронов, 2001.
3. Голубева, О.Л. Основы композиции. — М.: Сварог и Ко, 2008.
4. Устин, В. Композиция в дизайне. — М.: АСТ Астрель, 2004.
5. Адамчик, М.В. Дизайн и основы композиции. — Минск, 2009.
6. Туэмлоу, Э. Графический дизайн и фирменный стиль. — М.: Астрель, 2006.
7. Денисова, В.С., Глазова, М.В. Восприятие цвета. — М.: ЭКСМО, 2008.
8. Уильям, Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. Марк Джамбруно. Трехмерная графика и анимация, издание-2 (Вильямс, 2002). — М.: АСТ, 2008.
9. Сомов, Ю.С. Композиция в технике. — М.: Машиностроение, 1972.
10. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм. — М.: НТ ПРЕСС, 2006.
11. Робертс, С. Анимация 3д персонажей. — М.: НТ ПРЕСС, 2004.

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

1. The Gnomon Workshop. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.thegnomonworkshop.com/> (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссура интернет-программ и компьютерных игр» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
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 и показа кинофильмов, 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 пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Павлушова Ирина Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
09.12.2016, протокол № 2-б

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-6/50

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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 Вариативная часть
Наименование дисциплины	Прикладная физическая культура
Трудоемкость дисциплины	328 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Прикладная физическая культура» опирается на материал дисциплин «Физическая культура».

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.			
Очно-заочная	4 семестр: 2 часа.	-	326	- / 328	Зачет
	Всего: 2 час.	-	326	- / 328	

ІІ. 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:

1. Овладение техникой вращений.
2. Жонглирование.
3. 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.

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	-	-	-	-	-	0,4	-	64	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-									
Тема 1.2	-	-	-									
Раздел 2	-	-	-	-	-	0,4	-	64	-	-	-	-
Тема 2.1	-	-	-									
Тема 2.2	-	-	-									
Тема 2.3	-	-	-									
Раздел 3	-	-	-	-	-	0,4	-	64	-	-	-	-
Тема 3.1	-	-	-									
Тема 3.2	-	-	-									
Тема 3.3	-	-	-									
Раздел 4	-	-	-	-	-	0,4	-	64	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Раздел 5	-	-	-	-	-	0,4	-	70	-	-	-	-
Тема 4.1	-	-	-									
Тема 4.2	-	-	-									
Тема 4.3	-	-	-									
Тема 4.4	-	-	-									
Тема 4.5	-	-	-									
Тема 4.6	-	-	-									
Всего	-	-	-	-	-	2	-	326	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		-				328				-		

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 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 «Прикладная физическая культура» 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 актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПОДГОТОВКА К ПОКАЗАМ»

Рабочая программа

Специальность высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очная-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика – подготовка к показам
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестра
Трудоемкость практики	48 зачетных единиц / 32 недели / 1728 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика – подготовка к показам направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных аспектов режиссерского мастерства и проводится в профильных для этой специальности организациях. Практика позволяет студенту отработать навыки, осваиваемые в работе над учебным заданием соответствующего семестра.

Прохождение учебной практики – подготовки к показам в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 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 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);;

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

педагогическая деятельность:

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3);

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4).

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, актерскому мастерству, а также по дисциплинам теоретического обучения.

Прохождение учебной практики осуществляются 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
Очно-заочная	1 семестр, 2 недели	108	3 / 108	-
	2 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	Зачет
	3 семестр, 2 недели	108	3 / 108	-
	4 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	Зачет
	5 семестр, 1 неделя	54	1,5 / 54	-
	6 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	Зачет
	7 семестр, 1 неделя	54	1,5 / 54	-
	8 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	Зачет
	9 семестр, 1 неделя	54	1,5 / 54	-
	10 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка студентов к экзаменационному показу кафедры своих учебно-творческих работ, выполненных на основе освоения материала соответствующих разделов учебной программы дисциплины «Мастерство режиссера телевидения».

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 учебных заданий соответствующего семестра.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Учебная практика – это подготовка студента к зачетному или экзаменационному показу в соответствии с программными заданиями того или иного семестра:

- из всех учебных работ (упражнения, этюды, отрывки) отобрать для зачетного показа наиболее интересные, максимально раскрывающие его творческий потенциал и в должной мере показывающие профессиональные навыки, приобретённые им в процессе обучения в данном семестре;
- проявить творческую инициативу и взаимопонимание при соединении этюдов, отрывков в единую сценическую композицию;
- умело использовать в процессе постановки этюдов и отрывков технические и технологические возможности сценической площадки учебной аудитории;
- владеть основами теории и практики режиссерского анализа драматургического материала.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В связи с практическим характером дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» занятия носят в основном групповой характер, и учебная практика является чисто практическим общим учебно-творческим процессом. Отчетом по практике является

единая сценическая композиция, составленная студентами из упражнений, этюдов или отрывков, в соответствии с программными заданиями того или иного семестра.

2. Зачет по практике

Практика завершается просмотром руководителем практики (курса) студенческих работ, подготовленных ими к зачетному (экзаменационному) показу. Руководитель практики (курса) утверждает их, вынося свою оценку по допуску или не допуску тех или иных работ к включению в программу показа.

Зачет по практике проводится за день до зачетно-экзаменационного показа кафедре.

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: 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 Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория, оборудованная должным образом, как для проведения практических занятий, так и для показов студенческих дипломных спектаклей, 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 режиссуры телевидения

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Специальность высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2014, 2015, 2016**, форма обучения – **очно-заочная**

Автор-составитель:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/20

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очная-заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 11 семестре
Трудоемкость практики	25 зачетных единиц / 16 недель и 4 дня / 900 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – съемка телефильма или телепрограммы направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков мастерства режиссера телевидения. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, в которую входит создание телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для прямого эфира - телевизионные трансляции; создание телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов); применение на практике принципов режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта; использование в процессе постановки программы - фильма, передачи технологических и технических средств современного телевидения, грамотной постановки задач техническим службам.

Прохождение производственной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 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 использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);;

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

педагогическая деятельность:

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3);

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – съемка телефильмов и телепрограмм использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по режиссуре и актерскому мастерству, операторскому мастерству, монтажу, постановочной работе режиссера во время учебных практик.

Производственная практика – опирается на материал дисциплин «Теория и практика киноискусства», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Режиссура неигрового кино», «Изобразительное решение фильма», «Звуковое решение фильма», «Режиссура неигрового кино», «Теория и практика монтажа», «Кинооператорское мастерство», «Техника и технология телевизионного производства», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные, жизненные и профессиональные 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
Очно-заочная	11 семестр, 16 недель и 4 дня	900	25 / 900	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика-преддипломная проводится в рамках учебного процесса как подготовка к ВКР. Руководитель практики – организует учебное время на период практики так, чтобы студенты могли получить максимум консультаций по всем вопросам разделов программы.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная – это подготовка студентом своей выпускной квалификационной работы. В качестве ВКР также может быть принят материал, снятый студентом в качестве штатного телевизионного режиссера на каком-либо телеканале или в продакшн-студии.

В процессе подготовки ВКР студент под руководством педагога-режиссера проходит все этапы работы над своим телевизионным продуктом, совершенствует работу и стремится к повышению своего художественного уровня режиссерского мастерства.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В связи с практическим характером производственной практики-преддипломной отчетом по практике является телефильм или телепрограмма.

2. Зачет по практике

Производственная практика-преддипломная завершается просмотром руководителем практики (курса) телевизионного продукта студента. Руководитель практики (курса) выносит свою оценку по качеству и уровню режиссерского мастерства студента.

Зачет по практике проводится за день до зачетно-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: 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 Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория, оборудованная должным образом, как для проведения практических занятий, так и для показов студенческих дипломных телефильмов и телепрограмм, 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 режиссуры телевидения

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Специальность высшего образования
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)
«Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»

Годы приема – **2012, 2013, 2014, 2015, 2016**, формы обучения – **очно-заочная, заочная**

Автор-составитель:
Мелентьев Александр Валентинович, доцент

Рецензент:
Серова Наталья Львовна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
13.12.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
19.12.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
20.12.2016, регистрационный номер 2017-5/22

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	6
4. Государственная экзаменационная комиссия	6
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	7
1. Программа государственного экзамена «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»	7
1.1. Цели и задачи государственного экзамена	7
1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена	8
1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену	10
1.4. Литература	12
1.5. Критерии оценки на государственном экзамене	12
2. Требования к выпускным квалификационным работам	13
2.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	13
2.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	13
2.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	14
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	14
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	14
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	15

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Реализуемые формы обучения	Очно-заочная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – ВСЕГО	9 зачетных единиц / 324 часа (6 недель)
в том числе:	
Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	6 зачетных единиц / 216 часов (4 недели)

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 специальности *55.05.01 Режиссуры кино и телевидения (специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог»)*.

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2);

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства (ОПК-3);

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОПК-5);

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (ОПК-6);

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8);

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

владением художественных и технических средств, способностью их использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3);

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-5);

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6);

педагогическая деятельность:

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7);

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1);

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2);

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного продукта (ПСК-4.3);

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация *Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог* 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 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.

Студентам оказывается поддержка в выборе темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), кроме того студенты выполняют и обсуждают курсовые работы, которые могут представлять собой фрагменты будущей ВКР. Период преддипломной практики используется для выполнения ВКР.

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 Институту 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.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

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 два государственных аттестационных испытания:

1. Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения».
2. Подготовка и защита ВКР в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

1. Программа государственного экзамена «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»

1.1. Цели и задачи государственного экзамена

Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения» носит междисциплинарный характер, проводится с целью выявления теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, его способности к самостоятельным суждениям и выводам на основе имеющихся знаний.

Задача государственного экзамена – контроль теоретических знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем следующие дисциплины: *История русского театра, История зарубежного театра, История зарубежного кино, История отечественного кино, История телевидения, Теория и практика киноискусства, История*

и теория режиссуры театра, кино и телевидения, Режиссура неигрового кино.

Студент должен проявить способность свободно ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, соответствующему присваиваемой квалификации, обладание знаниями основных закономерностей развития искусства в общеисторическом контексте, владение методами планирования и организации творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств.

1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена

История русского театра, История зарубежного театра

Происхождение театра. Театр как синтез искусств. Театр и литература.

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре.

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, взаимоотношения с религией. Русский народный театр.

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература Ренессанса.

Театр XVII – XVIII веков в Европе и России. Возникновение русского профессионального театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков.

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

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века. Многообразие (различие и общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и режиссура XX века. Жанры и формы театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии искусства XX века.

Театр и музыка. Музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). Основные этапы, тенденции развития.

Современные формы развития театра в России и за рубежом. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI веков. Запад и Восток как проблема развития литературы и театра.

История зарубежного кино

Европейский кинематограф. Немой период европейского кино. Кинематограф Франции. Кинематограф Италии. Кинематограф Германии. Кинематограф стран социалистического лагеря. Кинематограф Скандинавии и Великобритании.

Американский кинематограф. Немой период американского кино. «Фабрика грез» или Голливуд 30х гг. Кинематограф «белых телефонов». «Авторское кино» во второй половине 20-ого века. Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире.

Кинематограф стран Азии и Африки. Кинематограф Японии. Кинематограф стран Центральной Азии. Кинематограф стран Ближнего Востока.

История отечественного кино

Российское и советское кино 10х и -50х годов. Зарождение российского кинематографа, первые отечественные немые фильмы, российское кино до 1917 года. Российское немое кино 20х-30х гг. Появление звука в кино, музыкальные фильмы, исторические ленты 30-х гг.

Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киноальбомы, работа хроникеров на месте событий.

Послевоенный кинематограф, период «малюкартинья», фильмы-биографии.

Российское советское кино 60х-80х годов. Кинематограф «оттепели». Жанры и формы кинематографа 70х гг. Рождение «авторского кино».

Российское и советское кино 90х-10х годов. Кинематограф перестройки. Взаимопроникновение художественных приемов отечественного и зарубежного кинематографа после падения «железного занавеса».

Запросы телевидения и появление новых форм кинематографа в 2000е-10е гг.

История телевидения

Телевидение как единая система информации. Функции телевидения. Влияние телевидения на формирование общественного мнения и формирование личности (США, Германия, Франция, Великобритания, Россия).

Мировые научные открытия, предшествующие возникновению телевидения (Россия, США, Германия, Франция).

Периоды формирования и развития отечественного телевидения. Экспериментально-технический период (до 1938 г.). Экспериментально-программный период (1938 – 1951 гг.). Начало эры электронного телевидения. Начало регулярного телевизионного вещания в Ленинграде и в Москве. Возобновление телевизионного вещания после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начало массового телевизионного вещания (1951-1960 гг.). Развитие новых видов и форм телевизионных передач, упорядочивание структуры телевизионного вещания (1960-1967 гг.). Открытие в 1963 г. в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии первой в СССР кафедры режиссуры телевидения. Начало регулярных передач цветного телевидения в Москве и Ленинграде (1967 г.). Переход на постоянную структуру телевизионного вещания (сетку). Утверждение телевидения как многофункционального средства массовой информации и нового вида искусства; развитие цветного телевидения и телевизионного кино (1967-1975 гг.). Ввод в строй первой очереди Общесоюзного технического телевизионного центра в Москве (4 ноября 1967 г.). Новое поколение телевизионного оборудования. Развитие цветного телевидения в СССР. Развитие многопрограммного телевидения (1975-1985 гг.). Телевидение в период перестройки. Коммерциализация телевидения (1985 -2001 гг.).

Теория и практика киноискусства

История теорий режиссуры. Возникновение двух глобальных направлений в киноискусстве – люмьеровского и мельесовского.

Кинотеории 20-30-х гг. Абсолютизация монтажа, киногероя-типажа, «свернутой биографии» в кинопортрете, жизни «врасплох». Теоретики и практики французского киноимпрессионизма и киносюрреализма и немецкого киноэкспрессионизма. Кинотеории 1940-х-1950-х гг. Итальянский неореализм. Кинотеории 60-70-х гг. Французская «новая волна». Теория кино Зигфрида Кракауэра и его труд «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». «Новое кино» ФРГ 60-70ых гг. Идеология кинематографа «молодых рассерженных» в английском кино конца 50-х-начала 60-г гг. Постмодернизм 80-90-ых гг. Киносемиотические теории 70-х-90-х гг. Современные исследования по семиотике кино М.Ямпольского.

Основные направления, школы, стили, жанры современного кино. Реалистический, «жизнеподобный» кинематограф. Формотворческий, фантазийный кинематограф. Постмодернистский кинематограф, смешение жанров, школ, стилей.

Теория и практика кинематографа в процессе создания режиссерского замысла фильма. Формирование режиссерского замысла в период работы над сценарием будущего фильма. Выбор актеров. Проверка визуального ряда будущего фильма. Обсуждение и утверждение всех этапов работы над фильмом.

Режиссура неигрового кино

Наблюдение в неигровом кино. Скрытая камера.

Репортаж с места события. Подготовка и организация события в неигровом кино. Подготовка и съемка беседы. Подготовка и съемка круглого стола. Подготовка и съемка

дебатов. Художественный образ в неигровом кино. Пластический эквивалент факта. Культурный контекст документального факта. Принципы монтажа неигрового фильма. Понятие лейтмотива и лейттемы, монтажная фраза, правила цитирования, привлечение анимации и компьютерной графики, озвучание, титры и дубляж.

История и теория режиссуры театра, кино и телевидения

История и теория режиссуры в театре. Возникновение режиссуры в театре. Европейская режиссура второй половины XX века. Эпический театр Б. Брехта. Бедный театр Е. Гротовского. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Русский театр конца XIX - первой половины XX вв. Основные принципы системы К. Станиславского. Творчество М. Чехова. Творчество Вс. Мейерхольда. Творчество Е. Вахтангова. Творчество А. Таирова. Русский театр второй половины XX века.

История и теория режиссуры в кино. Специфика формирования и развития кинорежиссуры. Два направления в развитии мирового кинематографа. Французский кинематограф первой половины XX века. Французская «новая волна» (1958-1968). Современное французское кино. Итальянский неореализм. Великие итальянские кинорежиссеры второй половины XX века. Немецкий киноэкспрессионизм. Немецкий кинематограф второй половины XX века. Английский кинематограф XX века. Кинематограф США первой половины XX века. Кинематограф США второй половины XX века.

Кинематограф в России (1896-1917). Советское кино 1920-40-ых гг. Советское кино от «оттепели» до «перестройки». Современное русское кино.

История и теория режиссуры телевидения. Основные этапы развития отечественного и зарубежного телевидения. Режиссура игрового телевизионного фильма.

Режиссура неигрового телевизионного фильма. Телевизионный спектакль.

1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену

1. Античный театр: Аристотель, Эсхил, Софокл, Аристофан, Плавт.
2. Фильмы Александра Довженко.
3. Театр эпохи Возрождения и Нового времени. Комедия дель Арте.
4. Лопе де Вега, В.Шекспир, Ж.-Б. Мольер.
5. Фильмы Дзиги Вертова.
6. Театр эпохи Просвещения: Вольтер, Д.Дидро, Г.Лессинг, П.Бомарше, К.Гоцци, К.Гольдони.
7. Фильмы Никиты Михалкова.
8. Становление русского драматического театра. Ярославский, Малый и Александринский театры. Ф. Волков, М.Щепкин, М.Ермолова, Н.Гоголь, А. Островский.
9. Фильмы Френсиса Копполы.
10. Русский театр конца 19 в. – 1-ой половины 20 в.в. А.П.Чехов, К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, Е.Вахтангов, В.Мейерхольд, А.Таиров.
11. Фильмы Ингмара Бергмана.
12. Европейский театр конца 19 в.– 1-ой половины 20 в. Мейнингенцы, М.Рейнгардт, Гордон Крег, Андре Антуан, А.Стриндберг.
13. Фильмы Эльдара Рязанова.
14. Русский театр 2-ой половины 20 века. Н.Акимов, Г.Товстоногов, А.Эфрос Ю.Любимов, М.Захаров, Л.Додин, О.Ефремов.
15. Фильмы Чарльза Чаплина.
16. Европейский театр 2-ой половины 20 века. Б.Брехт, П.Брук, Э.Пискатор, Е.Гротовский, Ж.Виллар.
17. Фильмы Марлена Хуциева.
18. Два направления в развитии мирового кинематографа. Школа Люмьера и школа Мельеса.

19. Фильмы Бориса Барнета.
20. «Физическая реальность» и задачи киноискусства. Теории Зигфрида Кракауэра и Андре Базена.
21. Фильмы Михаила Калатозова.
22. Открытие и разработка важнейших выразительных средств в немом кино. Д.Гриффит, Ч.Чаплин, Л.Кулешов, С.Эйзенштейн, Я.Протозанов.
23. Фильмы Алексея Германа.
24. Монтажная теория Л.Кулешова. Развитие монтажных принципов в творчестве С.Эйзенштейна, Дз.Вертова. В.Пудовкина, М.Ромма, М.Калатозова.
25. Телеспектакли и фильмы Марка Захарова.
26. Документализм в кино. «Киноглаз и киноправда». Дз.Вертов, Р.Флаэрти, К.Лидзани «Синема-верите» во Франции. Р.Кармен, М.Ромм, В.Лисакович.
27. Фильмы Григория Данелии.
28. Итальянский неореализм. Р.Росселини, Л.Висконти, Де Сика, Де Сантис, П.Джерми.
29. Телеспектакли и фильмы Александра Белинского.
30. Документализм в игровом кино. М.Ромм, С.Герасимов, А.Кончаловский, Л.Шепитько, Д.Г.Панфилов.
31. Фильмы Тенгиза Абуладзе.
32. Французская «Новая волна». Ф.Трюффо, К.Шаброль, Л.Маль, А.рене, Ж-Л. Годар.
33. Фильмы Сергея Бондарчука.
34. Поэтическое кино России и стран СНГ. А.Довженко, С.Параджанов, М.Калатозов, С.Урусевский О.Иоселиани, В.Шукшин, А.Тарковский.
35. Фильмы Луиса Буньюэля.
36. Французское поэтическое кино. Р.Клер, Ж.Виго, М.Карне, Жак Превер, К.Лелюш, Ж.Деми, Ж.Кокто.
37. Фильмы Юлия Райзмана.
38. Грузинское кино 2-ой половины 20 века. Т.Абуладзе, О.Иоселиани, Р.Чхеидзе, Р.Габриадзе, Г.Шенгелая, М.Кабахидзе.
39. Фильмы Марины Голдовской.
40. Война в фильмах русских и зарубежных кинорежиссеров. М.Калатозов, Г.Чухрай, А.Герман, А.Тарковский, Р.Чхеидзе, С.Бондарчук, Ф.Коппола, А.Курасава, Л.Висконти, А.Вайда.
41. Фильмы Сергея Параджанова.
42. Новые жанры в современном киноискусстве – новые концепции киноязыка. О.Уэлс, А.Хичкок, Ф.Феллини, М.Антониони, Б.Фосс, А.Курасава, И.Сабо, Г.Данелия, С.Параджанов, А.Тарковский.
43. Телеспектакли и фильмы Анатолия Эфроса.
44. Постмодернизм в современном киноискусстве. В.Вендерс, Д.Линч, Кв.Тарантино, П.Гринуэй, Ларс фон Триер.
45. Фильмы Григория Чухрая.
46. Важнейшие этапы развития российского телевидения.
47. Фильмы Акиры Куросавы.
48. Жанры Информационно-публицистического телевидения. А.Малкин. В.Ворошилов, И.Шадхан. В.Максимов, В.Латышев.
49. Фильмы Льва Кулиджанова.
50. Жанры телевизионного спектакля и игрового телефильма. И.Ермаков, Д.Карасик, А.Белинский, С.Колосов, М.Захаров, В.Латышев, А.Эфрос, Т.Лиознова, А.Прошкин.
51. Фильмы Милоша Формана.
52. Режиссура неигрового телевизионного фильма. И.Беляев, В.Лисакович, В.Виноградов, М.Голдовская, Д.Луньков, И.Шадхан.

53. Фильмы Василия Шукшина.
54. Режиссура телевизионных трансляций. Специфика монтажа «прямых» телепередач. В.Саппак, Ю.Зандберг, Э.Серебрянников.
55. Фильмы Федерико Феллини.
56. Американская школа кинорежиссуры. Основные направления. О.Уэлс, Р.Уайз, Б.Фосс, Дж.Форд, У.Уайлер, М.Скорсезе, Ф.Коппола, С.Спилберг, К.Тарантино, А.Паркер, М.Форман.
57. Фильмы Всеволода Пудовкина.
58. Учение К.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Развитие его в творчестве современных режиссеров театра, кино и телевидения. Г.Товстоногов, М.Ромм, А.Эфрос, М.Захаров, С.Герасимов.
59. Фильмы Андрея Тарковского.
Метод действенного анализа в режиссуре игрового телевидения и видеофильма. Специфика работы режиссера с актером на телевидении и в кино. К.Станиславский, М.Кнебель, М.Ромм, А.Эфрос, Г.Товстоногов.
60. Фильмы Орсона Уэлса.
61. Проблема стиля, жанра и формы в режиссуре современного игрового телевидения и видеофильма. Д.Карасик, Т.Лиознова, С.Герасимов, В.Латышев, С.Колосов, В.Бортко, М.Захаров, А.Эфрос, А.Белинский, А.Прошкин.
62. Фильмы Сергея Эйзенштейна.
63. Режиссерский замысел и решение телеспектакля, игрового видеофильма, Режиссерский сценарий и раскадровка. А.Карасик, Т.Лиознова, С.Герасимов, С.Колосов.
64. Фильмы Григория Козинцева.
65. Композиция Экранного произведения. С.Эйзенштейн, В.Пудовнин, М.Ромм, А.Тарковский, И.Бергман, Ф.Феллини, Ф.Коппола, О.Уэлс.
66. Фильмы Пьера Паоло Пазолини.
67. Мизансцена, кадр, мизанкадр, Ракурс и динамика съемочной камеры. Многокамерная теле- и киносъемка. С.Эйзенштейн, Дз.Вертов, А.Довженко, М.Ромм, М.Калатозов, А.Москвин, С.Урусевский.
68. Фильмы Михаила Ромма.
69. Художественный образ телеспектакля, телефильма, кинофильма. С.Бондарчук, Г.Чухрай, М.Калатозов, Г.Козинцев, Т.Абуладзе.
70. Фильмы Владислава Виноградова.
71. Импровизация в творчестве режиссера кино и телевидения.
72. Фильмы Микеланджело Антониони.

1.4. Литература

При подготовке к Государственному экзамену студенты используют списки литературы, приведенные в рабочих программах дисциплин, входящих в программу междисциплинарного государственного экзамена.

1.5. Критерии оценки на государственном экзамене

Оценка ответов студентов на государственном экзамене осуществляется на основе следующих критериев:

«отлично» – развернутый, полный ответ на оба вопроса билета, убедительные ответы на дополнительные вопросы;

«хорошо» – достаточно подробный ответ на оба вопроса билета, не принципиальные ошибки и неточности в определениях, содержательные ответы на дополнительные вопросы;

«удовлетворительно» – достаточно подробный ответ на один вопрос билета и серьезные ошибки в ответе на второй вопрос, частично правильные ответы на дополнительные вопросы *или* достаточно подробные ответы на оба вопроса, но серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы;

«неудовлетворительно» – принципиальные ошибки в ответах на оба вопроса, серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы.

2. Требования к выпускным квалификационным работам

2.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной студентки, готовят и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР представляет собой авторское сочинение в виде телевизионной программы или телевизионного фильма, выполненных студентом как режиссером телевидения или телевизионного кино.

Темы дипломных фильмов (телепрограмм) предлагаются студентками и после предоставления их руководителям курса, утверждаются на заседании выпускающей кафедры режиссуры телевидения не позднее, чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР.

Для подготовки ВКР за каждым студентом распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа преподавателей.

2.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Студентки дорабатывают телепрограмму (телефильм) и текст ВКР со своими руководителями и сдают ВКР на кафедру в виде текстовой части ВКР и телепрограммы (телефильма) на цифровом носителе в срок, установленный расписанием Государственных аттестационных испытаний.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР предоставляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студентки в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся преподавателями кафедры режиссуры телевидения. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студентки с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студентке предоставляется слово для сообщения, в котором она представляет свою ВКР (телепрограмму, телефильм). Затем производится демонстрация телепрограммы (телефильма) на экране с помощью видеопроектора. Далее предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студентке предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом.

Затем студентке задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студентка отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Затем в дискуссию по обсуждаемой работе может вступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студентка отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

2.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

1) быть выполненной на четко сформулированную актуальную тему или в случае развлекательных программ – убедительную концепцию ее реализации;

2) иметь убедительное режиссерское решение;

3) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли с помощью средств киноязыка, владение художественно-выразительными средствами этого языка – композицией, монтажом, синтезом изображения и звука.

4) продемонстрировать организационно-творческие возможности студента: создание съемочной группы, руководство специалистами смежных профессий – оператором, звукорежиссером, монтажером и т.д., знание технологии теле и кинопроизводства;

5) корректно использовать необходимые кинофотодокументы, литературу и другие источники информации, включая при необходимости нормативные и правовые документы;

6) отвечать установленным требованиям по структуре и оформлению ВКР, включая научный аппарат;

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести 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.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

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.

На государственном экзамене студентам предоставляется возможность использовать настоящую рабочую программу, а также рабочие программы дисциплин, составляющих программу междисциплинарного государственного экзамена.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения государственного экзамена требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места) и студентов, готовящихся к ответу (6 рабочих мест).

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.