МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Свешникова Ирина Геннадиевна, канд. филос. наук, доцент
Суворова Галина Дмитриевна, канд. филос. наук, профессор

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-13/35

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Философия**
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 деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	**4**	**40**	**3 / 108**	
Заочная	7 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 12 час.	**4**	**92**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

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

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

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

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

Истоки человеческой потребности в философии. Философствование как личностный акт.

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

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

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

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

Демокрит: учение об атомах и пустоте.

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

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

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

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

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

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

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

От критики чувственного знания в теории идей. Мир вещей и мир идей, преходящее и вечное, становящееся и пребывающее. Восхождение к миру идей с помощью философского Эроса. Идея как умопостигаемая сущность предмета, его смысл. Эрос как стремление к вечной идеальной форме бытия, духовное рождение человека.

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

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

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

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

Психология Аристотеля: структура души.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Ангельский доктор" Фома Аквинский. Примирение науки и теологии, веры и разума. "Философия — служанка богословия". Теория бытия: сущность и существование, материя и форма, потенция и акт. Доказательства бытия Бога. Человек как единство души и тела в их гармонии. Этика Фомы: наличие зла в мире и теодицея.

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

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

Социально-политическая концепция Никколо Макиавелли. Человек в системе общественных отношений и деятельности. Расхождение сущего и должного. Личность и

обстоятельства. Нравственные постулаты и политическая выгода. Концепция личности в системе власти "казаться — то же самое, что быть.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 1.9. АНГЛИЙСКАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII—XVIII веков

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

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

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

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

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

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

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

Дени Дидро — вдохновитель "Энциклопедии". Материалистическая концепция природы. "Человек — инструмент, одаренный способностью ощущать и памятью". Страсти

человека и проблема их гармонизации. Религия и нравственность. Философия искусства Дидро. Скептицизм Дидро как вариант бескорыстного исследования.

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

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

Наукоучение Иоганна-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 порабощающих его социальных форм. Задача человека — стать господином природы, самого себя, своих общественных отношений. Коммунизм как "реальный гуманизм" и создание "подлинно человеческих форм общения".

Противоречия и тупики марксистской мысли. Место марксизма в истории философии.

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

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

Вина, раскаяние, грех. Религиозная стадия: устранение разума как преграды на пути к вере. Страх и трепет, вера в абсурд.

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

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

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

Тема 2.2. ПСИХОАНАЛИЗ Зигмунд Фрейд: концепция бессознательного. Структура личности: ОНО, Я и СВЕРХ-Я. Столкновение принципа удовольствия с принципом реальности. Невроз как порождение цивилизации. Теория "вытеснения". Замаскированные формы проявления бессознательного. Либидо, 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 либидо. 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. ФИЛОСОФСКАЯ 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". Масса 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 «социологики». «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.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**32**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**46**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					

Тема 1.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1. 11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1. 12	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**32**	**-**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**46**
Тема 2.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	5	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	4	-	-		-	-	-					
Всего	**64**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**92**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**108**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактовка искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.

14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. «Человек для самого себя» Э. Фромма.
16. Проблема «Я и Другие» в творчестве Ж.-П. Сартра.
17. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
18. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.

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. Оретги-и-Гассета.
46. Философия экзистенциализма.
47. Основные идеи философии постмодернизма.

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 Аней 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 Щарден. – 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
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Савельева Валентина Георгиевна, канд. ист. наук, профессор
Соколов Александр Семенович, канд. ист. наук, доцент

Рецензент:
Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-13/29

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, 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 деятельности (ОК-1).

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: «Философия», «Эстетика», «Социология».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часа.	2	42	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 60 час.	**4**	**80**	**4 / 144**	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 14 час.	**4**	**126**	**4 / 144**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

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

Место и роль исторической памяти и исторической науки в системе гуманитарных наук, ее зарождение, эволюция и социальная значимость. Принципы исторического познания и методологические основы изучения Всемирной истории. Понятие и классификация исторического источника. Вопросы хронологии, периодизации и источниковедения Всемирной истории, проблемы преемственности и взаимопроникновения культур, трактовок 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 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.

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.

Тема 3.3. Цивилизация античного Рима.

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. Сопротивление 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 Реконкисты 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 Реконкисты 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-IXвв.) к образованию государства (IXв.). 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 (Владимиро-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. Феодальная 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. Грибоедрв, 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 собрании. 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, кинем атографии, 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, рассчитанный 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	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**25**
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**3**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**25**
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**11**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**25**
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема .33	6	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**17**	**-**	**-**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**25**
Тема 4.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.7	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.9	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.10	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.11	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.12	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 5	**28**	**-**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**26**
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.12	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.13	2	-	-		-	-	-					
Всего	**60**	**-**	**-**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**126**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**144**				**-**				**144**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачетам:

1 семестр (зачет):

1. Древние цивилизации Востока и их культурные достижения – государства Месопотамии (Междуречья); Древний Египет (Древнее, Среднее и Новое царства); этносы и государства древней Палестины и города-государства Финикии (Тир, Библ, Сидон и др.).
2. «Минойская» цивилизация на о. Крит.
3. Крито-Микенская эпоха Древней Греции – территория, население, хозяйство, общественное устройство.
4. Троя, Гомеровский эпос и археологические открытия Генриха Шлимана в конце XIX в.
5. Эпоха «Темных веков» на территории Эллады: хронология и основные характеристики.
6. Архаическая эпоха Эллады – хронология, города, начало письменности, «Великая греческая колонизация», образование и устройство Афинского полиса, реформы Солона.
7. Население и общественное устройство Спарты.
8. Классическая эпоха Эллады – хронология, греко-персидская война, Перикл, культура в классической Греции.
9. Македонская гегемония в Греции. Деятельность Филиппа II Македонского. Александр Македонский и основные события «Восточного похода».
10. Роль эпохи Эллинизма в мировом историческом процессе.
11. Древняя Италия, цивилизация этрусков, основные племена «италиков» и их происхождение.
12. Царская эпоха Древнего Рима – от основания города до 510 г. до н.э.
13. Начало Римской Республики. Борьба плебеев с патрициями, законы «XII-ти таблиц» (450 г. до н.э.).
14. Пунические войны Рима – основные события.
15. Деятельность и реформы братьев Гракхов.
16. Восстание рабов под руководством Спартака.
17. Гай Юлий Цезарь – основные этапы военной и политической деятельности.
18. Начало Империи – Август, Калигула, Нерон.
19. Император Диоклетиан, его реформы и их роль в римской истории.
20. Константин I Великий – перенос столицы, победа Христианства. Император Феодосий – раздел Империи (395 г.).
21. Роль и значение Римской цивилизации в мировой истории.
22. Природные условия и население Западной, Центральной и Северной Европы в эпоху раннего Средневековья.

23. Завоевание Британии племенами ютов, англов и саксов. Возникновение в Британии семи германских королевств.

24. Ранняя история франков. Хлодвиг. Завоевание Галлии.

25. Территория, население, культура государства Меровингов. «Салическая правда».

26. Византийская империя при Юстиниане I – его военная и культурная политика. «Кодекс Юстиниана».

27. Аравия раннего Средневековья: природа, население, соседи, культура.

28. Возникновение Ислама. Завоевания арабов, создание Халифата.

29. Культура арабов, ее генезис и достижения.

30. Империя Карла Великого и ее распад.

31. Государства Каролингов – границы, этнос, структура общества, экономический базис.

32. Раннеславянские государства Средневековой Европы. Создание славянской письменности.

33. Норманны – территория, образ жизни, завоевания, историческая роль.

34. Возникновение Германской империи. Оттон I; Оттон III.

35. Первые Крестовые походы, их причины, историческая роль.

36. Возникновение в Палестине духовно-рыцарских Орденов.

37. Становление европейских городов – обстоятельства, социальная структура, правовой статус, городские культура и мировоззрение. Первые европейские университеты.

38. Столетняя война в Европе: причины, участники, итоги.

39. Жанна д'Арк – ее жизнь и деятельность.

40. Падение Византийской империи – причины и итоги.

2 семестр (зачет с оценкой):

41. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».

42. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.

43. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.

44. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».

45. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.

46. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.

47. Начало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.

48. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)

49. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.

50. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.

51. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.

52. Время дворцовых переворотов.

53. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.

54. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.

55. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.

56. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.

57. Отечественная война 1812 года.

58. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.

59. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.

60. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).

61. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.

62. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.

63. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.

64. Александр III. Контрреформы.

65. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.

66. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.

67. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.

68. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно-самодержавных политических партий) и их лидеры.

69. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)

70. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.

71. Россия в 1907 – 1914 гг.

72. «Серебряный век» русской культуры.

73. Россия в Первой мировой войне.

74. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.

75. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.

76. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).

77. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».

78. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.

79. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.

80. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.

81. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.

82. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.

83. Мир накануне второй мировой войны.

84. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).

85. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.

86. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.

87. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».

88. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

89. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.

90. Российская федерация на современном этапе.

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

Основная литература:

1. Вигасин А.А. История Древнего Востока. М., 2006.
2. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.1: Древний мир. М., 2011.
3. История Древнего Востока / под ред. А.В. Седова. М., 2004.
4. История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
5. Чайлд Гордон. Расцвет и падение древних цивилизаций / пер. с англ. М., 2012. Всемирная история. В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. Т.1: Древний мир. М., 2011.
6. Егер Оскар. Всемирная история. В 4 т. Т. 1: Древний мир / пер. с нем. СПб., 1997 и др. изд.
7. История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. М., 1993; М., 2005.
8. История Древней Греции / под ред. В.И. Кузищина. М., 2003; М., 2006.
9. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.1: Древняя Европа. М., 1988.
10. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986.
11. Лурье С.Я. История Греции. Курс лекций. СПб, 1993.
12. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 2006.
13. Моммзен Теодор. История Рима / пер. с нем. СПб., 1993.
14. Сергеев В.С. История Древней Греции. СПб, 2002.
15. Брандт М.Ю. История Средних веков. Учебник для общеобразователь- ных 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. Строгецкий 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. Постижение 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» Боэций. М., 1987.
275. Успенский Ф.И. История Византийской империи. IV – XV вв. В 2 т. М., 1996.
276. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750 ─ 1517 гг.). М., 2001.
277. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции. М., 1976.
278. Хёйзинга 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
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 – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:
Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент;
Филатова Владислава Игоревна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:
Немченко Антон Викторович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
14.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-14/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	**Иностранный язык**
Трудоемкость дисциплины	**9 зачетных единиц / 324 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 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;
- знакомство со специальными темами по вопросам художественного оформления спектакля, технологического процесса и решения сценического пространства в театре.

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**158**	**9 / 324**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	**10**	**294**	**9 / 324**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

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

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные

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

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

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

Тема 2.7. Предлоги.

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

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

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

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

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

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

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

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.
Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Великобритания: обычаи и традиции.
Тема 4.3. Магазины и покупки.
Тема 4.4. Погода. Времена года.
Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.
Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.
Тема 4.7. История. Российские императоры.
Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.
Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.
Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.
Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер. Сценограф.
Тема 4.12. Художественногк оформление спектакля.
Тема 4.13. Театральная кукла: история и способы моделирования
Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.
Тема 4.15. Мой любимый художник театра.
Тема 4.16. Сценический костюм в театре.
Тема 4.17. Театральная академия.
Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование
Тема 5.1. Аналитическое чтение.
Тема 5.2. Просмотровое чтение.
Тема 5.3. Тесты.
Тема 5.4. Аудирование.
Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**50**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**142**
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**11**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**6**
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					

Раздел 4	**-**	**50**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**80**
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**41**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**64**
Тема 5.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	9	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**156**	**-**	**158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**294**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**324**				**-**				**324**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы

допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение.

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. McCarthty, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary). — Cambridge university press, 2013.
5. M. McCarthty, 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 широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.co.uk/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.

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

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательные программы
«Художник-технолог сцены»
«Художник-технолог по сценическому свету»
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Беляева Ирина Георгиевна, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
14.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-14/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификации	**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	**Иностранный язык**
Трудоемкость дисциплины	**9 зачетных единиц / 324 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 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;
- знакомство со специальными темами по вопросам художественного оформления спектакля, технологического процесса и решения сценического пространства в театре.

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**158**	**9 / 324**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	**10**	**294**	**9 / 324**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

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

Тема 2.2. Артикль.

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные.

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

Тема 2.5. Классификация наречий.

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

Тема 2.7. Предлоги.

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

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

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

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

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

Раздел 3. Синтаксис

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

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

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы

Тема 4.1. Человек. Семья.

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

Тема 4.3. Магазины и покупки.

Тема 4.4. Погода. Времена года.

Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.

Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.

Тема 4.7. История. Российские императоры.

Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.

Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.

Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.

Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер.

Тема 4.12. Пьеса. Спектакль. Фильм.

Тема 4.13. Лучшие театры мира.

Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.

Тема 4.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 4.16. Роль, которую я хотел бы сыграть.

Тема 4.17. Театральная академия.

Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 5.1. Аналитическое чтение.

Тема 5.2. Просмотровое чтение.

Тема 5.3. Тесты.

Тема 5.4. Аудирование.

Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**50**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**142**
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**11**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**6**
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					

Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**50**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**80**
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**41**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**64**
Тема 5.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	9	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**156**	**-**	**158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**294**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**324**				-				**324**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-

грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачетах студент должен рассказать несколько скороговорок, прочитать стихотворение.

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, Илья. Немецкая грамматика с человеческим лицом.

Скачать: http://www.alleng.ru/d/germ/, http://www.sferaznaniy.ru/

14. Чоботарь, А. Грамматика современного немецкого языка с упражнениями, 2005.

Скачать: http://www.alleng.ru/d/germ/

15. Лейн, К. и др. Большой немецко-русский словарь. — М.: 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
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 – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Патанина Виктория Владимировна, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
14.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-14/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	**Иностранный язык**
Трудоемкость дисциплины	**9 зачетных единиц / 324 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 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 английского языка в профессиональном общении;
- знакомство со специальными темами по вопросам художественного оформления спектакля, технологического процесса и решения сценического пространства в театре.

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**158**	**9 / 324**	
Зачная	1 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 20 час.	**10**	**294**	**9 / 324**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фонетика

Тема 1.1. Правила чтения. Транскрипция.

Тема 1.2. Интонационные модели.

Раздел 2. Грамматика

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

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

Тема 2.3. Числительные. Количественные и порядковые числительные

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2.12. Инфинитивные формы и функции инфинитива.

Раздел 3. Синтаксис

Тема 3.1. Повествование: простое и сложное предложение.

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

Тема 3.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 4. Разговорные темы
Тема 4.1. Человек. Семья.
Тема 4.2. Страны. Континенты. Языки. Франция: обычаи и традиции.
Тема 4.3. Магазины и покупки.
Тема 4.4. Погода. Времена года.
Тема 4.5. Транспорт. Путешествия.
Тема 4.6. Санкт-Петербург: достопримечательности.
Тема 4.7. История. Российские императоры.
Тема 4.8. Музеи Санкт-Петербурга.
Тема 4.9. Кино, театр, ТВ.
Тема 4.10. Спорт. Развлечения. Свободное время.
Тема 4.11. Драматург. Режиссер. Актер. Сценограф.
Тема 4.12. Художественногк оформление спектакля.
Тема 4.13. Театральная кукла: история и способы моделирования
Тема 4.14. СПб. Театры сегодня.
Тема 4.15. Мой любимый художник театра.
Тема 4.16. Сценический костюм в театре.
Тема 4.17. Театральная академия.
Тема 4.18. Речевой этикет.

Раздел 5. Чтение. Письмо. Аудирование
Тема 5.1. Аналитическое чтение.
Тема 5.2. Просмотровое чтение.
Тема 5.3. Тесты.
Тема 5.4. Аудирование.
Тема 5.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**50**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**142**
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**11**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**6**

Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**50**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**80**
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	3	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	6	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.18	-	6	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**41**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**64**
Тема 5.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	9	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**156**	**-**	**158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**294**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**324**				**-**				**324**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 A1-B2. — М.: Нестор, 2007.
4. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях. — СПб: КАРО, 2005.
5. Иванченко, А.И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь. — СПб: КАРО, 2008.
6. Иванченко, А.И. Практика французского языка. — М.: Союз, 2006.
7. Асланова, Е.Д. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Феникс, 2009.
8. Taxi! Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette, 2006.
9. Girardet J. Nouveau sans frontières. Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette, 1998.
10. Delatour Y. Nouvelle Grammaire du Français: Cours de civilisation de la Sorbonne. — Paris, Hachette, 2004.
11. Grammaire progressive du français. Niveau 1, 2. — Paris, Clé International, 2002.
12. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A1 – B1. — Paris, Hachette, 2005, 2009.
13. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau A1, A2. — Paris, Clé International, 2004, 2006.
14. Corsain M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1. — Paris, Clé International, 2008.
15. Miquel C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 – B1. — Paris, Clé International, 1999.
16. Коржавин, А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические рекомендации: учебно-методич.пособ. — М.: Высш.шк., 2000.
17. Суслова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманит.фак-тов — М.: Высш.шк., 2001.
18. Суслова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 2 курса гуманит.фак-тов — М.: Высш.шк., 2002.

Дополнительная литература:

1. Sempé-Goscinny. Le petit Nicolas. — СПб: КАРО, 2005.

2. Ульянова, Т.Б., Плесцова, Н.К. Французский язык: Изучаем 2-й иност. 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 phonetique francaise. 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 телевещания. [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.

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

«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

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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 х 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 х 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 х 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 х 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 х 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 х 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 эстремальным 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 атропогенные. 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. Кинопроекционная 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**
Консультации:			***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**
Консультации:			***2***			***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**
Консультации:			***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**
Консультации:			***2***			***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**
Консультации:			***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**
Консультации:			***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**
Консультации:			***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. Калюжный, 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 дискеты 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 ликвидаций 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 программа учитывались требования Постановления Правительства России от 2.11.2000 г. № 841, приказа МЧС и Минобразования РФ от 16.05.2000 г. № 1435/266, указаний Минобразования «Об изучении БЖД в вузах от 4.09.00 г. № 38-55-40/38-02», предложениями Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание дисциплины БЖД в вузах культуры и искусства» 2000 г., а также использовались следующие методические документы: примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» Минобразования РФ для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования (2000 г.) и примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей высшего профессионального образования Министерства культуры РФ (2002).

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

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

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

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Миненко Елена Валерьевна, ст. преподаватель
Отева Ксения Николаевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель
Семкин Алексей Даниилович, канд. искусствоведения, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-12/17

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Русский язык и культура речи**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» осуществляется во взаимосвязи с другими курсами общегуманитарной направленности: «История», «Философия», «Психология и педагогика», «Культурология». Дисциплина 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 утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Стилистика

Тема 1.1. Понятие литературного языка. Языковая норма.

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

Тема 1.2. Функциональные стили русского языка.

Общая характеристика функциональных стилей (научный, официально-деловой, публицистический, разговорно-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	**-**	**10**	**-**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**20**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**14**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**24**
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**8**	**-**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	-	**20**
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	3	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**64**
Консульт.	***2***			***-***	***-***			***-***	***2***			***-***
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.glossary.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Кошевая Елена Анатольевна, доцент

Рецензент:
Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
11.11.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
15.11.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
16.11.2016, регистрационный номер 2017-1/16

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Психология и педагогика**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки художника-технолога театра кукол.

В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основных профильных дисциплин. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему художнику-технологу эффективно взаимодействовать с другими работниками творческих цехов при создании художественного оформления спектакля.

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	6 семестр: 6 часов.	**-**	30	1 / 36	-
	7 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**60**	**72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса

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

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

Раздел 2. Психология личности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Психология индивидуальных различий

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

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

Тема 3.3. Функциональная ассиметрия. Психофизические основы межполушарной ассиметрии. Леворукость и праворукость

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

Раздел 4. Возрастная психология

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

Раздел 5. Психология творческой личности

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

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

Раздел 6. Социальная психология

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

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

Тема 6.3. Конфликт: Межличностный конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций, бесконфликтное общение; Внутриличностный конфликт. Эксперименты К.Левина.

Раздел 7. Психология управления

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

Тема 7.2. Принятие решений. Оценка текущей ситуации. Определение планируемого результата, цели. Планирование действий и ресурсов необходимых для достижения этой цели. Анализ других предполагаемых результатов этих действий. Сравнение затрачиваемого и получаемого. Оценка рентабельности. Решение: выполнять эти действия или отказаться от них. Мотивация персонала.

Раздел 8. Педагогика

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

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

Тема 8.2. Заключительное занятие по всему пройденному курсу.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**2**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**1**
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**9**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**20**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**5**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	-	-	**8**
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	0,5	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**2**	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,75**	**-**	**-**	**2,5**
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**2**	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,5**
Тема 5.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**5**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,25**	**-**	**-**	**10**
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	1	-	-		-	-	-					
Раздел 7	**2**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**
Тема 7.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 8	**5**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**10**
Тема 8.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	1	-	-		-	-	-					
Всего	**32**	**-**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**60**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к зачету:

1. З. Фрейд. Структура психики.
2. З. Фрейд. Структура личности.
3. З. Фрейд. Понятие психологической защиты.
4. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Вытеснение. Отрицание. Рационализация).
5. З. Фрейд. Способы психологической защиты (Реактивное образование. Проекция. Регрессия. Сублимация).
6. К. Г. Юнг. Понятие коллективного бессознательного.
7. К. Г. Юнг. Понятие архетипа.
8. К. Г. Юнг. Структура личности.
9. К. Г. Юнг. Психологические типы.
10. Альфред Адлер. Понятие комплекса неполноценности.
11. Альфред Адлер. Компенсация комплекса неполноценности.
12. Альфред Адлер. Понятие социального интереса.
13. Карен Хорни. Понятие базовой тревоги.
14. Карен Хорни. Способы психологической защиты.
15. Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь.
16. Бихевиоризм. Скиннер. Оперантное поведение.
17. Бихевиоризм. Понятия положительного и отрицательного подкрепления.
18. Теория поля Курта Левина.
19. Курт Левин. Исследование незавершенных действий.
20. Курт Левин. Исследование замещающих действий.
21. Гештальтпсихология. Понятие гештальта. Принципы гештальтпсихологии.
22. Гештальтпсихология. Фигура и фон.
23. Абрахам Маслоу. Иерархия потребностей.
24. Абрахам Маслоу. Понятие самоактуализации.
25. Темперамент.
26. Теория типов Юнга.
27. Карл Леонгард. Акцентуации.
28. Сенсорная типология.
29. Общение как восприятие людьми друг друга. Эффекты восприятия.
30. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры.
31. Общение как взаимодействие. Виды общения.
32. Межличностный конфликт.
33. Внутриличностный конфликт.
34. Мотивация.
35. Теории лидерства.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Теория личности З. Фрейда.
2. Теория личности К.Г. Юнга.
3. Теория личности А. Адлера.

4. Теория личности К. Хорни.
5. Бихевиоральная теория личности.
6. Теория личности К. Левина.
7. Теория личности А. Маслоу.
8. Межличностный и внутриличностный конфликт.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Савостьянов, А.И. Общая и театральная психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб: КАРО, 2007.
2. Морозов, А.В. Психология влияния. — СПб: Питер, 2001. — 512 с.
3. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М.: Когито-центр, 2001. — 383 с.
4. Наварро Джо. Я вижу, о чем вы думаете. — Минск: Поппури, 2009. — 334 с.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: http://www.psychology.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: http://www.geshtaltpsy.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: http://psychistory.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/ (дата обращения: 04.09.2015).

5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: http://uisrussia.msu.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 04.09.2016).

8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: http://test.msk.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: https://psyoffice.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

10. Информационный портал «Студиопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.ru/psihilogiya.php (дата обращения: 04.09.2016).

11. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 04.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению темы Гештальтпсихология, объясняющей механизмы целостного восприятия (понятие Фигуры и фона, принцип достраивания до целого, константность размера и формы и т.д.) Полученные в этой области знания помогут будущему художнику-технологу в работе над воплощением визуального решения спектакля.

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, 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
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-13/37

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Эстетика**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-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 музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	8 семестр: 10 часов.	**-**	26	1 / 36	-
	9 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 14 час.	**2**	**56**	**2 / 72**	

II. 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" ренессансного 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 эстетическое 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, соотнесенности 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, элегантное, 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 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: действо 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 кнообраза. 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.

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. Триединство: 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. Экзистенционально-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. Стилевые 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	**2**	-	-	**3**	-	-	-	-	**1**	-	-	**5**
Тема 2	**3**	-	-	**4**	-	-	-	-	**2**	-	-	**6**
Тема 3	**2**	-	-	**4**	-	-	-	-	**2**	-	-	**5**
Тема 4	**4**	-	-	**4**	-	-	-	-	**1**	-	-	**6**
Тема 5	**3**	-	-	**4**	-	-	-	-	**2**	-	-	**6**
Тема 6	**2**	-	-	**4**	-	-	-	-	**2**	-	-	**5**
Тема 7	**5**	-	-	**4**	-	-	-	-	**1**	-	-	**6**
Тема 8	**4**	-	-	**4**	-	-	-	-	**1**	-	-	**6**
Тема 9	**4**	-	-	**3**	-	-	-	-	**1**	-	-	**6**
Тема 10	**3**	-	-	**3**	-	-	-	-	**1**	-	-	**5**
Всего	**32**	-	-	**38**	-	-	-	-	**14**	-	-	**56**
Консульт.	***2***			**-**	***-***			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. 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. Искусство стран и народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика.
4. Федотова Е.Д. Барокко. М., 2007.
5. 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. Буткевич 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. Габричевскмй 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. Калинкин 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. Курышова 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. Борев 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 нонклассики. 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 соотнесению 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
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

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

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-13/31

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Культурология**
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 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	3 семестр: 8 часов.	**-**	28	1 / 36	-
	4 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 12 час.	**2**	**58**	**2 / 72**	

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 культурологи.

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 мусейон 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 Цицирон. 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 антропоцентристкого 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

Просвещение 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 политическом 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 культа 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	**10**	**-**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**28**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	4	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**22**	**-**	**-**	**24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**30**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	2	-	-		-	-	-					
Всего	**32**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**58**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдейи 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 рациоцентрического 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-Фрнцузского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М.,. Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
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.
18. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
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. Фрэзер 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 соотнесению 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
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Свешникова Ирина Геннадьевна, канд. филос. наук, доцент
Некрасова Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-13/33

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Социология**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», коррелирует с дисциплиной «Мифология».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	7 семестр: 6 часов.	**-**	30	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**60**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.
ТЕМА 1.1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА

Предмет и метод социологии. Социология в соотношении с другими науками. Развитие социологии. Становление социологии как науки. Уровни социологического анализа и социологические парадигмы. Теоретические подходы в социологии. Характерные черты социологии как науки: симбиоз естественнонаучной и гуманитарной методологии.

ТЕМА 1.2. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Культурные, научные и экономические предпосылки и причины возникновения социологии. Рефлексия на экономическое и политическое развитие общества. О. Конт и поиск универсальных законов существования общества. Закон трех стадий.

ТЕМА 1.3. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ

Институализация социологии как науки, процесс утверждения в качестве академической дисциплины: Э. Дюркгейм и зарождение "французской социологической школы". Понятие "социологизма", превосходство социального над индивидуальным. Дихотомия индивида и общества.

ТЕМА 1.4. КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Г. Зиммель. Формы обобществления как воплощение индивидуальных связей. Ф. Теннис и его типология социальности. Община и общество. К. Маркс. Понятие "Das Gemeinwesen", человеческая сущность как совокупность общественных отношений.

ТЕМА 1.5. ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 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 социологическких 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. Бурдье, 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; кредениализм.

Образование в современном мире.

ТЕМА 2.7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Источники социальных изменений. Социальные факторы изменений. Подходы к изучению социальных изменений. Концепция социального прогресса.

Модернизация. Модернизация и индустриализация. Трансформация общества. Мировая система и процессы глобализации.

Коллективное поведение, его разнообразие. Предпосылки коллективного поведения. Механизмы поведения толпы.

Социальные движения: типы социальных движений; социальная революция; терроризм; причины социальных движений; социальные проблемы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**16**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**30**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					

Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**16**	**-**	**-**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**30**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	4	-	-		-	-	-					
Всего	**32**	**-**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**60**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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. Добреньков 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. Добренькова. 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., Добреньков 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. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.

17. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 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. Щепаньский 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
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Исламова Алла Каримовна, канд. филол. наук, доцент
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Румянцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доцент
Цимбал Ирина Сергеевна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты**:**
Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Бертёнова Татьяна Олеговна, канд. искусствоведения, доцент
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-11/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История зарубежной литературы**
Трудоемкость дисциплины	**8 зачетных единиц / 288 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часов.	2	2	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**122**	**8 / 288**	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	**-**	8	0,5 / 18	-
	2 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	Всего: 48 час.	**10**	**230**	**8 / 288**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Тема 1.1. Литература Древней Греции.

1.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы античного мира.

Становление литературы как одной из форм общественного сознания. Миф в его отношении к действительности. Содержательные и художественные аспекты мифа. Появление письменности и первых авторских литературных произведений. Зарождение античной литературы и основные этапы ее исторического развития в Древней Греции и Риме. Формирование системы основных литературных жанров.

1.1.2. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.

Социально-исторические факторы возникновения и культурные центры распространения древнегреческой литературы. Интерпретация мифов в устном творчестве аэдов и рапсодов. Становление эпического сказа. Исторические стадии развития древнегреческой литературы и их особенности. Архаический период. Классический период. Эллинистический период. Период римского владычества.

1.1.3. Древнегреческий героический эпос (VIII век до н.э.).

Эпос как древнейший род литературы. Военно-героический эпос Гомера «Илиада». Цикл легенд о Троянской войне и их отношение к исторической действительности. Сюжетная разработка темы рока и ее развитие. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея». Значение творчества Гомера в истории эпоса.

1.1.4. Древнегреческий дидактический эпос (VII век до н.э.).

Развитие познавательных и воспитательных функций литературы и становление дидактического эпоса. Изображение мира и объяснение природы сущего в дидактическом эпосе Гесиода «Теогония». Формы и образы поучительного рассказа в дидактической поэме Гесиода «Труды и дни».

1.1.5. Древнегреческая лирика (VII-V века до н.э.).

Возникновение лирики как одного из родов литературы. Происхождение лирических жанров (ямб, элегия, мелика). Архилох – первый лирический поэт. Дидактическая поэзия и ямбические стихи Архилоха. Политические и военно-патриотические элегии Тиртея. Элегическая поэзия Феогнида. Сольная мелика Алкея и Сапфо. Дионисийские мотивы в мелической поэзии Анакреонта. Анакреонтический стиль в лирике. Хоровая мелика и ее разновидности. Эпиникии Пиндара.

1.1.6. Древнегреческая литература эллинистического периода (IV-I века до н.э.).

Политическая карта древнегреческого государства в период эллинизма. Основание музея в Александрии. Формирование новых философских учений – стоицизма, кинизма, эпикуреизма. Этика Эпикура. Возникновение школ поэзии и филологии в Александрии. Классические традиции и новые стилевые направления в произведениях александрийских поэтов. Феокрит – поэт малых форм и крупнейший представитель александрийской школы.

1.1.7. Древнегреческая литература периода римского владычества (I век до н.э.- IV век н.э.).

Римская экспансия и закат эллинистической культуры. Плутарх – продолжатель дидактического направления в писательском творчестве. Тема духовно-нравственного совершенствования личности и общества в «Моралиях» Плутарха. Опыт поучительных жизнеописаний в «Биографиях» Плутарха. Лукиан как представитель и критик второй софистики. Позиция Лукиана по отношению к культурному опыту прошлого и ее выражение в сатирических диалогах и посланиях.

1.1.8. Древнегреческий роман.

Поздняя повествовательная проза Древней Греции и становление романа. Родовые признаки романа и законы романного жанра (сочетаемость эпического, лирического и драматического начал). Сюжетно-драматическая организация рассказа о частных судьбах в романах Харитона и Ахилла Татия. Эпическая перспектива историй личной жизни в романе Гелиодора «Эфиопика». Лирический стиль повествования в буколическом романе Лонга «Дафнис и Хлоя».

Тема 1.2. Литература Древнего Рима.

1.2.1.Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.

Римская литература как новый этап в истории словесного творчества античных времен. Основные стадии общественной истории Рима. Своеобразие культуры Рима и ее связь с культурными традициями Древней Греции. Древнейшие образцы письменной литературы Рима: вольные переводы греческих текстов, произведения первых римских поэтов (Ливий Андроник, Гней Невий). Исторические границы и основные этапы развития древнеримской литературы.

1.2.2. Римская литература эпохи республики (I век до н.э.).

Культура и общество Древнего Рима в период кризиса республики. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей». Мировоззренческие и философские основы поэмы. Особенности композиции и стиля поэтического языка. Развитие поэзии малых форм в литературе конца Республики. Поэты-неотеоретики и их литературная программа. Катулл как представитель новой поэтической школы и самобытный поэт. Образ лирического героя Катулла и авторский принцип свободы самовыражения. Лирические мотивы в поэмах Катулла «Аттис» и «Свадьба Пелея и Фетиды».

1.2.3. Римская литература начала империи (I век до н.э.).

Социально-политическая обстановка и культура начала империи. Завершение распада республики. Учреждение принципата Августа. Становление «официальной идеологии» и теория «золотого века». Распространение учений стоицизма и эпикуреизма и их роль в развитии литературы. Литературные кружки Мецената, Мессалы, Поллиона. Ведущие жанры и крупнейшие писатели «золотого века» (Вергилий, Гораций, Овидий).

1.2.4. Римская литература ранней и поздней империи (I –IV века н.э.).

Социально-культурная среда древнего Рима времен укрепления и упадка империи. Обращение писателей к социальной проблематике текущего времени и развитие прозаических жанров повествовательного письма. Становление римского романа. Критическое осмысление жизненной реальности в романе Петрония «Сатирикон». Ирония и сатира как способы выражения авторской позиции в романе «Сатирикон». Тема судьбы человека в современном мире в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел».

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Тема 2.1. Средневековый эпос (III – XII века).

2.1.1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.

Пути и вехи литературной истории средневековья в странах Западной Европы. Великое переселение народов и распад Римской империи. Образование культурных ареалов кельтских, романских и германских народов. Формирование феодальных государств и становление национальных культур. Региональная общность и национальное своеобразие западноевропейских литератур. Роль и влияние фольклорных истоков, античного наследия и религиозно-христианских учений в развитии писательского творчества в эпоху средневековья. Возникновение литературных направлений и исторические периоды их подъема в эпоху средневековья.

2.1.2. Кельтский эпос.

Фольклорные и мифологические истоки эпических сказов. Ирландские саги как древнейшие памятники эпической прозы и поэзии средневековья. Создатели и хранители

кельтского героического эпоса. Сказания уладского цикла: жизненная история героя, особенности героического образа-характера. Саги о Финне и их переработка в «Песнях Оссиана». Ирландские сказы о чудесных плаваниях.

2.1.3. Древнескандинавский эпос.

Древнегерманские истоки скандинавской эпической поэзии. Исторические и локальные границы формирования скандинавского эпоса. Литературные переложения исландских саг в собрании «Старшей Эдды». Мифологические песни «Старшей Эдды»: теогония; история создания, гибели и нового рождения мира. Героические песни «Старшей Эдды» и их связи с древнегерманским эпосом. Издание «Младшей Эдды»: поэзия и поэтика героических песен скальдов.

2.1.4. Французский героический эпос. «Песнь о Роланде».

Становление и развитие французского национального эпоса. Народные версии героических песен, импровизации певцов-жонглеров, литературная обработка и художественная стилизация героических песен-поэм. «Песнь о Роланде» как классический образец средневековой эпической поэзии. Идея национального единства и ее тематическое воплощение в сюжетно-драматическом действии поэмы о Роланде. Конфликтное развитие сюжетной линии Роланд – Ганелон: тема всеобщей защиты страны от внешних врагов и проблема внутренних междоусобиц. Обнаружение моральной коллизии в сюжетной линии Роланд – Оливье: тема рыцарской верности патриотическому долгу и проблема неумеренного своеволия.

2.1.5. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах».

Народные эпические традиции и их обновление в песнях шпильманов. Переосмысление сюжетов и изменения форм народных эпических сказов под влиянием французских образцов. «Песнь о Нибелунгах» как крупнейший памятник немецкого героического эпоса. Архаические составляющие содержания и куртуазные черты поэмы о Нибелунгах. Код древнего мифа в эпическом описании частных судеб. Легенда о Нибелунгах и ее истолкование как вести о власти рока над людьми. Соотношение героического и романического (сугубо личностного) начал в эпическом повествовании «Песни о Нибелунгах».

Тема 2.2. Рыцарская литература (XII – XIII века).

2.2.1. Куртуазная лирика.

Эпоха зарождения рыцарской культуры средневековья. Образование сословной организации рыцарства. Формирование этических и эстетических идеалов куртуазности. Первые опыты художественной интерпретации рыцарских идеалов в поэзии провансальских трубадуров и труверов. Поэтическая концепция идеальной любви и ее воплощение в образах прекрасной дамы и совершенного рыцаря. Поиски законченных форм и размежевание приверженцев «ясного» и «темного» стилей. Крупнейшие поэты-лирики Прованса: Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн.

2.2.2 Рыцарский роман.

Мифологические и литературные истоки рыцарского романа: кельтские сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола; бретонские лэ; готические легенды рока. Основные группы рыцарских романов. Концептуальная и лирическая разработка темы частной судьбы в лэ Марии Французской. Сюжетно-драматическое воплощение проблем общественного долга и личной ответственности в цикле романов о Тристане и Изольде. Развитие коллизии между куртуазным идеалом и жизненной действительностью в романах Кретьена де Труа. Конфликты злого рока и доброй воли в эпическом изображении судьбы человека в мире в романах о святом Граале.

Тема 2.3. Городская литература (XII-XIII века).

2.3.1. Повествовательные жанры городской литературы.

Социально-культурные предпосылки подъема городской литературы в эпоху зрелого средневековья. Фаблио – 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 поэзия на национальных языках: актуальные темы частной и общественной жизни в стихах Рютбёфа; морально-дидактическое содержание творчества мейстерзингеров. Традиции и образы городской лирики в поэзии позднего средневековья: жизненный путь и творчество Франсуа Вийона.

Тема 2.4. Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья.

Данте Алигьери (1265-1321) – великий поэт средневековья и предвестник нового времени. Путь Данте в эпоху перемен: политическая деятельность и поэтическое творчество; осмысление жизненной реальности и поиски идеала. Реалистические тенденции и философические абстракции «сладостного нового стиля» в ранней лирике Данте. Художественные образы и мистические символы истории любви в лирической повести «Новая жизнь». Морально-философский трактат «Пир» как воплощение противоречий средневекового мышления переходной поры: утверждение канона об ограниченности разума и преодоление замкнутости схоластической науки. Обобщение философских идей и творческого опыта Данте в поэме «Божественная комедия». Отражение дуализма средневекового сознания в художественной картине двух миров. Образы реальности и аллегории видений в картинах дантова ада. Соотношение средневековых традиций и гуманистических тенденций в литературной мысли Данте.

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 3.1. Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века).

3.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – период наивысшего подъема в развитии западноевропейской культуры позднего средневековья. Экономические и социальные предпосылки культурного расцвета в странах Западной Европы. Становление мировоззренческих, ценностных и эстетико-художественных ориентиров в искусстве Ренессанса. Региональная общность и национальное своеобразие литературных течений в странах европейского Запада в эпоху Возрождения. Периодизация литературной истории эпохи Возрождения.

3.1.2. Общая характеристика Итальянского Ренессанса.

Социально-экономические предпосылки культурного роста в Италии периода позднего средневековья. Формирование идеи самоценности человека в общественном сознании и развитие этой идеи в литературной мысли эпохи Возрождения в Италии. Влияние античного наследия и предшествующего опыта национальной литературы на творчество итальянских писателей-гуманистов. Основные этапы итальянской литературной истории в эпоху Возрождения, их особенности и крупнейшие представители.

3.1.3. Творчество Ф.Петрарки (1304-1374).

Ф.Петрарка как идеолог и поэт раннего Ренессанса. Творческий путь Петрарки от освоения классического наследия к утверждению гуманистических идей Возрождения. Поэтические и морально-философские опыты писателя на латинском языке. Поэма «Африка», «Послания» и автобиографический трактат «О презрении к миру» и их значение в идейном оформлении гуманистического движения. Лирическая и публицистическая поэзия

Петрарки на итальянском языке. Традиционные мотивы античной и провансальской лирики в «Книге песен». Художественные приемы обобщения гуманистических идей в аллегорической поэме Петрарки «Триумфы».

3.1.4. Творчество Дж.Боккаччо (1313-1375).

Дж.Боккаччо – основатель художественного метода ренессансного реализма. Фольклорные и литературные источники творчества Боккаччо. Формирование образа земного мира как средоточия жизненных устремлений человека в романе «Филоколо» и поэме «Филострато». Развитие ренессансной концепции «естественного человека» в пасторальных идиллиях «Амето» и «Фьезоланские нимфы». Лирическая повесть «Фьяметта»: образное воплощение природного начала в человеке и создание индивидуального характера через описание опыта чувств. Картина жизни и нравов ренессансной Италии в книге новелл Боккаччо «Декамерон».

3.1.5. Итальянская литература конца высокого Возрождения и поздний Ренессанс.

Формирование нового центра гуманистической культуры в Ферраре и его влияние на литературную жизнь в стране. Усиление влияния античных и средневековых традиций в итальянской литературе XV-XVI веков. Гротеск и гипербола как способы иронической трактовки тем героического эпоса и рыцарского романа в поэме М.Боярдо «Влюбленный Роланд». Появление элементов барочной техники в сюжетном построении поэмы Боярдо. Развитие стиля барокко в поэме Л.Ариосто «Неистовый Роланд» применительно к разветвлениям сюжетных линий и к целостной структуре повествовательного жанра. Критическая направленность и гуманистическая целеустремленность литературной мысли М.Боярдо и Л.Ариосто. Творчество Т. Тассо.

Тема 3.2. Гуманизм в Германии и Нидерландах.

3.2.1. Гуманистическое движение в Германии (XVI век).

Хронологические границы и национальные особенности Возрождения в Германии. Проникновение гуманистических течений в общественную мысль Германии и роль культурных центров в их распространении. Идеологическая подготовка и возникновение протестантского движения за реформирование церкви. Социально-политическое содержание и гуманистический смысл движения Реформации. Выступления Мартина Лютера как выражение национальных идеалов свободы и духовного раскрепощения. Народная и бюргерская литература Германии эпохи Реформации. Средневековые традиции и черты ренессансного реализма в творчестве Ганса Сакса.

3.2.2. Гуманизм в Нидерландах (XVI век).

Социальные обстоятельства и национальное своеобразие культуры Возрождения в Нидерландах. Эразм Роттердамский – крупнейший представитель ученого гуманизма. Сатира как способ обличения человеческих пороков и утверждения гуманистического идеала Человека Разумного в литературно-публицистическом памфлете Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Авторская позиция разумного скептицизма и ее воплощение в образе-идее Мудреца в книге-памфлете Эразма Роттердамского.

Тема 3.3. Французская литература эпохи Возрождения (XVI век).

3.3.1. Общая характеристика эпохи Возрождения во Франции.

Социально-политическая обстановка периода Возрождения во Франции. Влияние итальянского Ренессанса и протестантских движений Реформации на развитие общественной и литературной мысли во Франции. Возникновение национальных центров гуманистической культуры: литературный кружок Маргариты Наваррской, литературное объединение поэтов «Плеяды». Поэзия П.Ронсара. Особенности раннего и позднего этапов Возрождения в литературе Франции.

3.3.2. Творчество Ф. Рабле(1494-1553).

Франсуа Рабле – крупнейший представитель раннего Возрождения во Франции. Ученые и литературные труды Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле как опыт

философско-художественного обобщения гуманистических идей. Народные источники и методы литературной обработки фольклорного материала. Особенности композиции, сюжетной организации повествования и техники гиперболического построения образов в романе Рабле. Сатира и гротеск как способы выражения анти-схоластической направленности и ренессансно-гуманистического пафоса литературного письма Рабле.

3.3.3. Творчество М.Монтеня (1553-1592).

Мишель Монтень и период позднего Возрождения во Франции. Книга эссе «Опыты» Монтеня как результат философско-художественного осмысления итогов Возрождения. Тематическое содержание и жанровая форма литературной прозы Монтеня. Литературные описания и моральные оценки «опытов» человеческой жизни в эссе Монтеня. Авторская позиция скептицизма в отношении к средневековой догматике и к проблеме разумного познания мира и человека в нем..

Тема 3.4. Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века).

3.4.1. Общая характеристика и периодизация испанской литературы эпохи Возрождения.

Социально-политическая обстановка и культурная жизнь в Испании времен позднего средневековья. Основные этапы литературной истории в Испании в эпоху Возрождения. Развитие лирических и эпических жанров в период раннего испанского Возрождения. Становление ренессансного рыцарского романа. Испанский плутовской роман (пикареск) периода зрелого Возрождения: история эволюции жанра и его типологические образцы. Проявление социально-критических тенденций в плутовских романах М.Алемана и Ф.Г.Кеведо.

3.4.2. Творчество М. Сервантеса (1547-1616).

Мигель де Сервантес – крупнейший представитель испанского Возрождения. Жизненный путь и творческая биография писателя. Ранние опыты Сервантеса в жанрах лирической поэзии, повествовательной прозы и драматургии. «Назидательные новеллы» Сервантеса как новый этап в развитии малых эпических жанров. Роман «Дон Кихот» - книга итогов Сервантеса.

Тема 3.5. Возрождение в Англии (XVI век).

3.5.1. Литературная история английского Возрождения (XIV-XV века).

Социальные и культурные предпосылки Возрождения в Англии. Английская литература предренессансного периода. Дж.Чосер и его роль в развитии общенационального литературного языка и осмыслении предшествующего опыта художественной мысли эпохи Возрождения в Европе. Значение «Кентерберийских рассказов» Чосера для подготовки Возрождения в Англии. Поэзия Э.Спенсера. Формирование традиций пасторального и плутовского романов в английской литературе (романы «Розалинда» Т.Лоджа и «Злополучный путешественник» Т.Нэша).

3.5.2. Гуманистическая литература Англии эпохи Возрождения.

Томас Мор (1478-1535) – писатель-гуманист и общественный деятель. Социальное обоснование гуманистических идей в романе Т.Мора «Утопия». Значение и смысл заглавия романа Мора. Роль героя-идеолога в раскрытии авторского замысла в «Утопии». Композиционная структура повествования. Т.Мор – основоположник литературного жанра утопии.

3.5.3. ***Вильям Шекспир (1564-1616)*** – крупнейший представитель художественно-философской мысли эпохи Возрождения в Англии. Шекспир как мастер поэтического и драматического жанров. Античные сюжеты и ренессансные мотивы и черты в поэмах Шекспира «Венера и Адонис» и «Поругание Лукреции». Развитие жанра сонета в лирической поэзии Шекспира. Центральные образы сонетов Шекспира и их художественные особенности. Драматизация лирического повествования в сонетах Шекспира.

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Тема 4.1. Французская литература XVII века.

4.1.1. Общая характеристика литературы XVII века.

XVII век – начало Нового времени. Исторические предпосылки и социальные обстоятельства наступления новой эпохи в странах Западной Европы. Становление определяющих направлений в развитии культуры и общественно-эстетической мысли. Распространение принципов рационализма на сферу писательского творчества. Развитие стилевых направлений ренессансного реализма, барокко и классицизма в литературе.

4.1.2. Общая характеристика французской литературы XVII века.

Укрепление абсолютизма в политике и его влияние на культурную жизнь в стране. Учреждение Французской Академии; идеологические принципы и практические задачи деятельности академистов в области искусств и гуманитарных дисциплин. Философские учения Р.Декарта и П.Гассенди как определяющие теории гуманитарного знания начала Нового времени во Франции. Утверждение классицизма в качестве господствующего стилевого направления. Теоретические основы и художественный метод классицизма. Рациональность и нормативность как главные принципы классицистической эстетики. Н.Буало – крупнейший теоретик французского классицизма. Общие положения трактата Н.Буало «Поэтическое искусство». Важнейшие жанры и ведущие представители литературы классицизма во Франции.

4.1.3. Французская афористическая проза.

Классическая традиция афористического жанра и ее развитие в классицистической литературе Франции. Афоризм как способ художественной обрисовки и критической оценки человеческой натуры в книге Франсуа Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и максимы». Методы обобщения и социальной типизации индивидуальных черт в книге афоризмов Жана Лабрюйера «Характеры или нравы нашего века». Нравственная проблематика и жанровая специфика афористического письма.

4.1.4. Творчество М.де Лафайет (1643-1693).

Традиции мемуарного повествования во французской литературе и в творчестве Мари Мадлен де Лафайет. Художественная специфика мемуаров как жанра классицистической литературы. Продолжение и обновление традиций жанра в романе М.Лафайет «Принцесса Клевская». Фабульная расстановка лиц и сюжетное движение событий в романе.

4.1.5. Творчество Ж.Лафонтена (1621-1695).

Жан Лафонтен – мастер малых форм классицистической прозы. Жанровая специфика и художественные особенности басен Лафонтена. Идиллический мир сказок и новелл Лафонтена: традиции ренессансного живописания в пасторальных рамках жанровых сцен и картин природы. Поэтика новелл Лафонтена в отношении к нормативной эстетике классицизма.

Тема 4.2. Английская литература XVII века.

4.2.1. Общая характеристика английской литературы XVII века.

Центральные события общественно-политической жизни Великобритании и их влияние на ход литературного развития в XVII веке. Распространение морально-религиозных идей пуританизма и их воздействие на течения литературной мысли. Восприятие эстетических принципов классицизма в Англии: трактат Дж.Драйдена «Опыт о драматургической поэзии». Развитие философских тенденций в английской литературе. Дж.Донн как представитель «метафизической» школы и барочного стиля в поэзии.

4.2.2.Творчество Дж.Мильтона (1608-1674).

Джон Мильтон – великий поэт и трибун революции. Основные этапы творческой биографии Мильтона и их связь с историей английской буржуазно-демократической революции XVII века. Поэтические опыты ранних лет. Коллизии ренессансных и пуританских дидактических мотивов в стихах Мильтона. Две стороны облика лирического героя в диптихе «Жизнерадостный» и «Задумчивый». Утверждение гражданских и

общественных идеалов в памфлетах «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». Поэма Мильтона «Потерянный рай» – эпос английской революции. Художественный метод аллегории в создании эпической картины современности в поэме Мильтона. Аллегорический ряд библейских сюжетов и образов в композиционном плане поэмы. Тема восстания против авторитета как общая основа сюжетного и смыслового содержания «Потерянного рая». Критический пересмотр итогов революции в поэме Мильтона «Возвращенный рай».

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Тема 5.1. Английская литература XVIII века.

5.1.1. Общая характеристика литературы эпохи Просвещения.

Поворотные вехи в социально-политической истории XVIII века. Борьба идей в науке и философии в эпоху великих перемен. Концепции «естественного человека» и «человека разумного» как направляющие установки просветительского движения в литературе. Эстетические принципы литературы просветителей. Крупнейшие писатели эпохи Просвещения.

5.1.2. Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения.

Итоги буржуазно-демократической революции в Англии и социально-экономическое развитие страны в послереволюционный период. Укрепление геополитических позиций Великобритании на международной арене. Эволюция рационалистической философии «здравого смысла» («Опыт о человеческом разуме» Дж.Локка) и противодействие иррационалистических течений (идеализм Дж.Беркли, агностицизм Д.Юма). Периодизация английской литературы эпохи Просвещения. Особенности сентиментализма как позднего этапа Просвещения в Англии. Ведущие представители английской просветительской литературы.

5.1.3. Творчество Д.Дефо (1660-1731).

Даниель Дефо – представитель раннего этапа английского Просвещения. Публицистические выступления Дефо в защиту парламентской демократии: памфлеты «Чистокровный англичанин», «Кратчайший способ расправы с диссидентами». Книга Дефо «Приключения Робинзона Крузо» как «роман идей» и опыт житейского обоснования философии «здравого смысла». Образное воплощение «разумного» и «естественного» состояний человека в характерах персонажей. Проблемы отношений личности и общества в романах Дефо «Молль Флендерс», «Капитан Синглтон», «Полковник Джек». Творчество Д.Дефо как новый этап в развитии жанра авантюрного романа.

5.1.4. Творчество Дж.Свифта (1667-1745).

Джонатан Свифт – идеолог английского просветительского скептицизма. Формирование общественно-политических взглядов и писательской позиции Свифта. Полемические памфлеты Свифта «Битва книг» и «Сказка о бочке». Основные моменты идейного содержания и особенности иносказательной формы памфлетов. Роман Свифта «Путешествия Гулливера» – литературный опыт просветительского «совершенствования умов». Жанровая специфика и сюжетная композиция романа Свифта. Аллегорические и сатирические черты картин общественной жизни в «Путешествиях Гулливера». Социально-политическая направленность сатиры Свифта. Элементы утопического романа в изображении идеального общества.

5.1.5. Английская литература зрелого Просвещения (1740-е-1760-е гг).

Роман – ведущая жанровая форма зрелого английского Просвещения. Семейно-бытовые романы Сэмюэля Ричардсона «Памела» и «Кларисса». Жизненное содержание и нравоучительный смысл историй героинь в романах Ричардсона. Особенности психологической разработки характеров в романах «Памела» и «Кларисса». Генри Филдинг – крупнейший мастер реалистического романа эпохи Просвещения. Роман Филдинга

«История Тома Джонса, найденыша» как «эпос частной жизни». Драматическое развитие и эпическое развертывание традиционного «сюжета на дороге» в романе Филдинга.

5.1.6. Английская литература позднего Просвещения и переходного периода (1760-1780-е гг).

Сентиментализм – определяющее направление позднего английского Просвещения. Просветительский сентиментализм в его отношении к классицистическому рационализму. Разрушение рационально упорядоченных форм повествовательной прозы в пародийном романе Лоренса Стерна «Жизнь и воззрения Тристрама Шенди, джентльмена». Ирония как способ авторской оценки нравоучительных принципов и образцовых правил композиции в книге Стерна. Противопоставление рационального и сентиментального типов персонажей в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Углубление лирического плана повествования в романе Л.Стерна «Сентиментальное путешествие». Соединение черт просветительского реализма и сентиментальной идиллии в романе Голдсмита «Векфильдский священник». Шотландские песенные мотивы в лирике Роберта Бернса.

Тема 5.2. Французская литература XVIII века.

5.2.1. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.

Развитие жанровых разновидностей романа в рамках стилевых направлений сентиментализма и рококо: социально-психологический роман А.Ф.Прево «История кавалера де Грийе и Манон Леско», реалистические бытовые романы П.Мариво, социально-критический авантюрный роман П.Шодерло де Лакло «Опасные связи». Французский философский роман эпохи Просвещения как особый жанр художественно-публицистической прозы. Основные этапы истории французской просветительской литературы.

5.2.2. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции (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 Сантильяна». Формирование идей социальных преобразований в творчестве Шарля Монтескье.

5.2.3. Литература французского Просвещения (1730-е-1780-е гг) .

Вольтер (1694-1778) – первый идеолог Просвещения во Франции.

Просветительские цели и задачи литературной деятельности Вольтера. Изобличение нравственных пороков церковно-феодальной власти в героико-комической поэме «Орлеанская девственница». Тема преобразования природы и общества в философской повести Вольтера «Микромегас». Проблемы общественных судеб и самоопределения личности в философских повестях Вольтера «Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный». Жанровые особенности философско-художественных произведений Вольтера.

Дени Дидро (1713-1784) – глава французских просветителей-энциклопедистов.

Идейный замысел и история издания «Энциклопедии». Идеи Просвещения в философско-художественной прозе Дидро. Личностное воплощение универсальных конфликтов эпохи в романе Дидро «Монахиня».

Жан-Жак Руссо (1712-1778) – оригинальный мыслитель и мастер романного жанра зрелого периода французского Просвещения.

Общие и частные вопросы о судьбе человека в мире в автобиографическом трактате Руссо «Исповедь». Руссоизм как система идей и его значение для развития литературы.

Тема 5.3.Немецкая литература XVIII века.

5.3.1. Основные направления литературно-эстетической мысли в Германии в XVIII веке.

Просвещение как общая перспектива культурного развития Германии в XVIII веке. Формирование эстетических принципов немецкого Просвещения и их значение для художественного освоения действительности в литературе. Учение И.Канта об искусстве как способе постижения истины («Критика способности суждения»). Обоснование требования об активной авторской позиции и метода просветительского реализма в работах Г.Э.Лессинга об отношении искусства к действительности («Лаокоон», «Письма о новейшей литературе»). Понятие народности художественного творчества в эстетике И.Г.Гердера («Фрагменты о новейшей немецкой литературе», «Критические дебри»). Основные этапы и ведущие представители немецкой литературной истории XVIII века.

Хронологические границы и общая характеристика «Бури и натиска».

5.3.2. Литературное творчество И.В.Гете (1749-1832).

Иоганн Вольфганг Гете – классик немецкого Просвещения. Формирование писательской позиции и философско-эстетических воззрений Гете (Автобиографический трактат «Поэзия и правда»). Идейное содержание и жанровые формы философской поэзии Гете. Лирическое начало в изображении внутреннего мира личности в романе Гете «Страдания юного Вертера». Нравственная сущность и социальные стороны центрального конфликта в романе Гете. Развитие просветительской концепции становления и самосовершенствования личности в романе воспитания Гете «Вильгельм Мейстер». Жизненный путь героя от неведения к постижению реальности. Стезя опыта как исток подлинного знания о мире и месте человека в нем в романе «Вильгельм Мейстер». Итоги творчества Гете и истоки немецкого романтизма.

5.3.3. Поэзия И.К.Ф.Шиллера (1759-1805).

Иоганн Шиллер о значении литературы и искусства в просвещении умов и преобразовании человеческой жизни («Письма об эстетическом воспитании человека»). Философская проблематика и политические темы в стихах Шиллера периода «Бури и натиска». Идея эстетического воспитания личности в просветительской поэзии Шиллера. Художественное переосмысление древних легенд в балладах Шиллера: драматическая разработка сюжетов в контексте лирического повествования. Романтические тенденции в поэзии и поэтике Шиллера.

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)

Тема 6.1. **Немецкая литература эпохи романтизма.**

6.1.1. Общая характеристика литературы романтизма.

Романтизм как идейно-художественное направление в литературе и его хронологические границы. Социальные предпосылки возникновения романтизма. Культурно-философские факторы и мировоззренческие аспекты развития романтического течения в литературе: картина романтического двоемирия и место человека в ней. Формирование романтизма как художественного метода: влияние литературных традиций, становление эстетических основ и проявление отличительных качеств образных систем. Региональное единство и национальная специфика романтических течений в литературах западных стран. Общие принципы периодизации эпохи романтизма в истории литературы. Крупнейшие школы и представители романтизма в литературе Запада.

6.1.2. Общая характеристика и периодизация немецкой литературы эпохи романтизма.

Особенности социально-культурной ситуации в Германии на рубеже XVIII-XIX веков и их воздействие на развитие литературы. Значение философско-эстетических учений для утверждения ключевых позиций романтизма в немецкой литературе (теории И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллинга, Ф.Шлейермахера). Идея самоценности личности как исток движения романтической литературной мысли в Германии. Связь эстетических принципов немецкого романтизма с фольклорными и историко-литературными традициями. Основные этапы

развития романтической литературы в Германии. Ведущие школы и крупнейшие представители немецкого романтизма.

6.1.3. Ранний романтизм и йенский кружок романтиков.

Начало идейного оформления романтического движения и возникновение йенской школы. Творческая деятельность и публицистические выступления участников йенского кружка в клубном журнале «Атенеум». Эссе Ф.Шлегеля «Фрагменты» как опыт обобщения идей и манифест романтической поэтики. Обоснование понятий об эстетическом идеале, свободе поэтического творчества и отношении литературы к действительности в учении Ф.Шлегеля о романтической иронии. Роман Ф.Шлегеля «Люцинда» как концептуальное произведение.

Творчество Л.Тика. Развитие художественного метода романтизма в творчестве Л.Тика. Индивидуальная разработка романтического образа-характера в лирическом романе «Странствия Франца Штернбальда». Преобразование символики волшебных сказок в знаки романтического двоемирия в новеллах Л.Тика.

Творчество Новалиса. Воплощение концепций раннего романтизма в творчестве Новалиса. Романтизация натурфилософской картины вселенной во «Фрагментах» Новалиса: идеи и образы четырех царств. Способы символического изображения Царства Ночи и Царства Христа в лирических циклах «Гимны к ночи» и «Духовные песни». Посвящение Царству Природы и Царству Поэзии — роман «Генрих фон Офтердинген». Значение творчества Новалиса для утверждения и развития художественного метода романтизма.

6.1.4. Поздний романтизм в литературе Германии.

Вопрос о мере единства романтического идеала и жизненной действительности как основное содержание позднего этапа. Опыт ретроспективной разработки проблемы романтического дуализма в сочинениях участников гейдельбергского кружка: возвращение к историко-культурным традициям (сборник песен «Волшебный рог мальчика» и «Детские и семейные сказки» братьев Гримм); поиски романтического идеала в средневековом прошлом (романы «Бедность, богатство, вина и искупление графини Долорес» и «Хранители короны» Л.А. фон Арнима). Открытие трагического мироощущения романтического героя в лирике К.Брентано.

Творчество Г.Клейста. Тема трагического одиночества героя-романтика и ее развитие в творчестве Г. фон Клейста. Исследование нравственной сущности и социальных проявлений конфликта между личностью и обществом в повести «Михаэль Кольхаас». Романтическая идея универсального морального закона и личностные проблемы нравственного сознания в новеллах «Землетрясение в Чили» и «Обручение в Сан-Доминго».

Творчество А.Шамиссо. Повесть Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» как опыт исповедального жизнеописания.

Творчество Э.Т.А.Гофмана. Литературно-эстетические воззрения Гофмана. Ирония как способ критического изображения повседневной реальности и романтических иллюзий в новелле «Золотой горшок». Идея относительности границ между мыслимым и действительным в новеллистическом цикле «Ночные этюды» (новелла «Песочный человек»). Проблема возвращения героя-романтика из «жизни в мечте» к жизни в реальности в повести-сказке «Крошка Цахес по прозванию Циннобер».

6.1.5. Творчество Г.Гейне и кризис романтизма в литературе Германии.

Генрих Гейне – поэт и публицист, представитель переходного этапа в истории немецкой литературы. Коллизии романтических традиций и обновленческих тенденций в лирическом сборнике «Книга песен». Определение нового круга тем и появление политических мотивов в лирике Гейне: поэтический сборник «Современные стихотворения». Проблемы социальной истории и общественного развития в лироэпической поэме «Германия. Зимняя сказка»: Лирический цикл «Романцеро».

Тема 6.2. Английская литература эпохи романтизма.

6.2.1. Общая характеристика английского романтизма

Особенности социально-экономической ситуации в Великобритании на рубеже XVIII-XIX веков. Отражение противоречий между идеалом и действительностью в английском романтизме. Предромантизм и раннеромантические тенденции в творчестве У.Блейка. Создание художественной перспективы романтического миросозерцания 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 миросозерцания 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 Аарааф»: опыт создания целостной картины романтического двоемирия. Поэтические и музыкальные аналогии в изображении внутреннего мира человека в элегическом сборнике «“Ворон” и другие стихотворения»: метафорический рисунок и мелодические интонации стихов, передающих эмоциональные состояния лирического героя (стихотворения «Ворон», «Червь-победитель», «Улялюм», «Аннабель Ли»). Символика образов и условность ситуации как способы воссоздания романтической атмосферы тайны в новеллах «Падение дома Эшеров», «Лигейя», «Маска красной смерти». Рациональные методы познания истины в детективных рассказах По («Убийства на улице Морг», «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». Идейный 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 Илльская»: художественное расследование скрытых связей между тривиальным преступлением, «сверхъестественным» происшествием и

фантастическими поверьями и предрассудками города Илля. Опыт типологической обрисовки асоциальных характеров «без предрассудков» в новеллах «Коломба» и «Кармен»: открытие радикального несоответствия живой натуры 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

Чарлз 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 неправедном обществе (романы «Большие надежды», «Наш общий друг»).

7.2.3. Творчество У.Теккерея.

Уильям Мейкпис Теккерей – классик английской реалистической литературы. Понятие о снобизме в контексте идейного замысла книги «Ярмарка тщеславия: роман без героя». Приемы аллегорического изображения и сатирического описания мира человеческой реальности в романе Теккерея. Проблемы общественных отношений и частных судеб в «Ярмарке тщеславия». Расширение эпической перспективы изображения действительности в романах Теккерея об историческом прошлом («История Генри Эсмонда», «Виргинцы») и современной жизни английского общества («История Пенденниса», «Ньюкомы»).

Тема 7.3. Американская литература классического реализма

7.3.1. Общая характеристика американской литературы классического реализма.

Социальные и культурные обстоятельства формирования реалистического направления в литературе США. Возникновение региональных границ и появление школ

«местного колорита» в литературе американского Севера и Юга. Ослабление связей исторической преемственности между романтическим и реалистическим периодами в творчестве американских писателей.

Марк Твен (Сэмюэль Клеменс) – крупнейший представитель классического реализма в литературе США. Тема внутренних предпосылок и общественных факторов становления личности в повести «Приключения Тома Сойера». Проблема самоопределения человека в повести «Принц и нищий»: обнаружение коллизии индивидуальных возможностей и социальных ограничений в условной ситуации необычайного стечения обстоятельств. Создание целостной картины общественной жизни и личных судеб в романе «Приключения Гекльберри Финна».

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА

Тема 8.1. Французская литература.

8.1.1. Общая характеристика французского натурализма

Натурализм как стиль и направление в литературе. Социальные предпосылки и общенаучные истоки натурализма. Комплексное исследование природных, социальных и нравственных компонентов индивидуальности в романах Эдмона и Жюля 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.

Артюр Рембо – основоположник поэтики символизма. Творческий путь Рембо от идиллического живописания природы («Сон на зиму») и лирических переживаний крушения иллюзий («Спящий в ложбине», «Воронье») к саркастическому выражению -протеста против действительности общественной жизни («Мое бродяжничество», «Бедняки в церкви»). Поэтическое выражение итогов изысканий в поэме «Пьяный корабль» - создание символического образа заблудшей человеческой души посредством смысловых аналогий изображаемых вещей и явлений.

Поль Верлен – мастер лирических форм символистской поэзии. Импрессионистская стилизация пасторальных сюжетов в сборниках «Сатурнические стихотворения» и «Галантные празднества». Обобщение результатов опыта и утверждение приоритета формы в качестве эстетического принципа символизма (программное стихотворение Верлена «Поэтическое искусство»). Символические картины «раздвоенного» мира и «саморазорванности» человеческого существования в лирических циклах «Мудрость», «Давно и недавно», «Параллельно».

Стефан Малларме – поэт и теоретик символизма. Поиски «универсальной» художественной формы на раннем этапе творчества: замысел и создание сценической поэмы «Послеполуденный отдых Фавна». Проблема преодоления «чистого» лиризма и ее символическое решение в поэтической драме «Иродиада»: метаморфоза героини как метафора претворения конкретного образа явления в символический образ сущности. Концепция символической поэзии как способа постижения «тайны бытия» в сборнике теоретических работ Малларме «Вариации на одну тему».

8.1.7. Общая характеристика французской литературы

Спор о реализме как художественном направлении и художественном методе в целом. Соединение эпического начала и «семейной хроники» во французском романе XX века. Модернизм во французской литературе. Концепция времени А.Бергсона как творимой в индивидуальном сознании эстетической реальности. Осмысление опыта двух мировых войн во французской литературе. Проблемы одиночества, абсурдного человеческого

существования, тотального отчуждения и иррациональности жизни. Основные литературно-художественные направления во Франции в XX веке.

8.1.8. Марсель Пруст (1871-1922).

Создание художественной реальности в модернистском романе: переосмысление взаимодействия искусства и действительности. Цикл романов «В поисках утраченного времени»: структура, название, композиция «романа в романе», функция повествователя. Специфика «потока сознания» и стиль у Пруста. Влияние Пруста на развитие романного жанра в XX веке.

8.1.9. Французский сюрреализм как образец авангардного течения 1920-х годов.

Сюрреализм в живописи, литературе, театре и кино. Основные влияния. Становление направления в Париже, манифесты, формы выступлений и художественная практика. «Магнитные поля» А. Бретона и Ф.Супо – необработанная, свободная от логических схем импровизация. Роман «Надя» А.Бретона: смешение литературных традиций для создания художественной «над-реальности». Приемы литературного сюрреализма: совмещение несовместимого, принципы случайности и неожиданности, «сновидческая» структура, пересечение словесной и визуальной эстетики. Доктрина «автоматического письма» и коллажа.

8.1.10. Творчество Франсуа Мориака (1875-1970)

Один из немногих в XX в. представителей христианского гуманизма. Религия как основа гуманизма. Эссе «Литература и грех». Психологические романы Мориака. Роман «Тереза Декейру»: персонаж-загадка. «Мартышка» и «Кубок змей»: особенности повествования и композиция. «Добрые чувства» героев.

8.1.11. Литература экзистенциализма: Ж.-П. Сартр (1905-1980) и Альбер Камю (1913-1960).

Творчество Ж.-П. Сартра. Проблемы человеческого существования, богооставленность, обреченность на свободу. Ранняя новеллистика («Стена»). Война и возникновение «новой морали», осознание детерминизма и ответственности. Своеобразие философского романа «Тошнота» и представление о новообретенном состоянии героя.

Творчество А. Камю. Сизиф как герой абсурдного мира («Миф о Сизифе»). Роман «Посторонний»: метафизический и социальный смысл романа. «Немотивированное» поведение свободного героя и его столкновение с официальной моралью. Историческая основа аллегоризма в романе «Чума». Жанр романа – хроника-притча.

8.1.12. Творчество Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944).

Великая сказка XX века «Маленький принц»: невозможность логического постижения, законы вселенского миропорядка, афоризмы и маленькие притчи устами героев, характерология как продолжение традиций французских афористов XVIII века. Неомифилогогизм в основе повествования и создания персонажей.

8.1.13. Творчество Л.-Ф. Селина (1894-1961).

Эстетический переворот между двумя мировыми войнами. История как атмосфера человеческой жизни, полной уныния, ужаса и деградации. Красота литературного стиля: лиризм и исступление. «Словесный бред» Селина: арготический словарь, а-грамматическое соединение слов, эмоциональный синтаксис, обилие восклицательных предложений. «Путешествие на край ночи»: роман без глав и частей, совокупность эпизодов. «Смерть в кредит»: проблема человека перед лицом смерти.

8.1.14. Французский новый роман.

Теоретические основы «антиромана». «Антироман» и экзистенциализм. Отказ от идейности и реализма, от сюжета и персонажей («школа отказа»). «Антироман» как форма абсолютизации и пародирования стереотипов современного общества. «Тропизмы» Саррот – романы «ни о чем», обнажение мира подсознательного и одновременно критика внешнего мира, косности и поверхностности социальной среды («Золотые плоды»). «Шозизм» Роб-

Грийе, субъективный монтаж натуралистически копируемых «вещей» как способ разрушения объективной реальности («В лабиринте»). Киносценарии и фильмы Роб-Грийе.

8.1.15. Французский роман конца XX века.

Французский философ Жан Бодрийар и понятия гиперреальности. Вопрос о существовании привычных категорий «события», «пространства» и «времени». Романы Ф. Бекбедера и М. Уэльбека: новая масс-медиальная реальность общества потребления, насыщенное мифотворчество и цитатность современного мира. Размывание границ элитарной и массовой литературы. Языковая аналитика, смешение повествовательных моделей.

Тема 8.2. Английская литература конца XIX - XX века

8.2.1. Конец викторианской эпохи. Английская модель модернизма

Смерть королевы Виктории, чье царствование длилось более 60 лет (1837-1901) и по имени которой эпоха получила название викторианская, подвела итог этому периоду и ознаменовала новые искания культуры. Модернизм в литературе базировался на неклассической философии – идее онтологического плюрализма. На формирование модернизма оказала влияние философия А. Шопенгауэра с его артикуляцией на психологизм и витализм, лингво-математическая теория У. Куайна, философия интуитивизма А. Бергсона. Стремление к антитрадиционализму, акцентирование метафоры, бунт и эпатаж разрывали с предшествующей традицией. Отказ от гармонии, переосмысление гуманизма, идея Ф.Ницше о сверхчеловеке была свойственна многим художникам этого направления. В результате происходила перекодировка культуры, рождающая новый художественный язык. Обновление языка приводило к трансформации понятия социального мира, становясь этапом конструирования постмодернизма.

После Первой мировой войны в английской литературе начинается размежевание направлений, которое усиливается в 30-е годы. Большинство английских писателей остро ощутили обреченность старых литературных форм. Опираясь на труд О. Шпенглера «Закат Европы», художники искали новые пути, новую выразительность в дальнейшем развитии критического реализма. Писатели, прошедшие Первую мировую войну, относили себя к «потерянному поколению». Они так же идеализировали частную жизнь, ее интеллектуальный и психологический аспект.

Крупнейшие писатели критического реализма продолжали развивать традиции реализма, вырабатывая новую технику письма, стремясь дать философское объяснение историческим переменам, произошедшим в Европе и непосредственно в Англии.

8.2.2. Редьярд Киплинг (1865-1936)

Национализм и колониализм как верность викторианской Англии: «Он стал воплощением духа нации» (Г.Уэллс). Романтические корни его поэзии. Проза: «Книга джунглей» (1894-1895). Новеллы индийского цикла: «Лиспет», «Дочь полка». Феномен Киплинга в том, что он оказал большее влияние на европейскую литературу (Н.Гумилев, Б.Брехт) и американскую (Ш. Андерсон, Э.Хемингуэй), нежели на английскую.

8.2.3. Джон Голсуорси (1867-1946)

Писатель отвергал авангардистские веяния, высоко ценя Тургенева и Толстого.

Монументальная эпопея «Сага о Форсайтах» (1906 -1922) демонстрирует творческое развитие традиций критическое реализма. Она состоит из романов «Собственник», «В петле», «Сдается в наем» и двух лирических интерлюдий, связывающих повествование. «Сага» представляет ретроспективную семейную хронику, в которой возникает понятие «форсайтизм». Сага имеет несомненное сходство с произведениями.

Второй цикл романов о Форсайтах «Современная комедия» (1924-1927) включает так же три романа «Белая обезьяна», «Серебряная ложка», «Лебединая песня» и две интерлюдии. Романы о Форсайтах позволяют говорить об эволюции метода писателя. Его стилистика обогащается внутренними монологами персонажей, в которых происходит их

самовыражение. Объективность сочетается с тончайшей психологической нюансировкой. Эпический охват истории и истории клана Форсайтов. Языковые особенности эпопеи.

«Современная комедия» (1924-1927) как продолжение «Саги» на новом историческом этапе. Тема «потерянного поколения».

Эволюция метода Голсуорси: полнота психологического раскрытия личности. Самовыражение персонажей во внутренних монологах. Напряженный сдержанный лиризм.

8.2.4. Герберт Уэллс (1866-1946)

Романист, эссеист, журналист, популяризатор науки, родоначальник научно-фантастического романа XX века. Фантастический прием был для него средством исследования современного общества, включая глобальные катастрофы.

В романах «Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), продолжая традиции критического реализма на новом историческом этапе, он разрабатывает новую проблему – моральную ответственность ученого перед человечеством.

Социологический и психологический подход к жанру фантастического романа. Гротеск и аллегория в романах Уэллса. Статья «Современный роман» (1912). Цель романиста «ставить вопросы политики, и вопросы религии, и социальные вопросы. пока не охватим всю жизнь в наших романах». Антивоенная фантастическая повесть об атомной войне «Освобожденный мир» (1914)

Революция в России – для него социальный эксперимент. После ее посещения он написал «Россия во мгле» (1920). Антифашистский роман-исследование «Святой террор» (1935), посвященный феномену Гитлера и Муссолини.

8.2.5. Ричард Олдингтон (1892-1962)

Был участником движения имажистов, создателей «новой поэзии», куда входили Т.Элиот и Э.Паунд. Они ратовали за «чистую образность». Первые книги стихов Р.Олдингтона назывались «Образы. 1910-1915», «Образы войны» (1919) «Образы желания» (!919). Он экспериментировал со свободным стихом. Первый роман - «Смерть героя» (1928). Тема «потерянного поколения» раскрывается на автобиографическом материале. Свободный ритм романа, который он назвал «роман-джаз», навеян траурным маршем Бетховена «На смерть героя», давшим название роману. Герой Олдингтона Джордж Уинтерборн теряет все, в том числе и волю к жизни, и гибнет. Роман полон трагической символики. Стиль романа отличается нервозностью, едкой и горькой сатирой и глубиной внутренней жизни героя.

В романе «Все люди враги» (1933) рассматривается проблема - человек и история, сопровождающаяся философским комментарием. В романе показана история молодого англичанина, вернувшегося с войны и пытавшегося обрести место в жизни.

8.2.6. Сомерсет Моэм (1874-1965)

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

Жанр одного из лучших романов Моэма «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 «Пироги и пиво»(1930), роман «Театр» (1937).

С.Моэм – блестящий новеллист, отличающийся выстроенностью сюжета, естественностью диалога, замечательным воспроизведением «местного колорита». Его наблюдения за соотечественниками в разных уголках мира раскрывают психологию персонажей, их отношение к морали, добру и злу. Один из его лучших рассказов «Дождь».

8.2.7. Джеймс Джойс (1882-1941)

Как прозаик Джойс начинал в жанре классического рассказа. Сборник «Дублинцы»(1905, опубликован в 1914). С одной стороны Дублин для Джойса – модель мира, с другой стороны, - реалистически нарисованные портреты ирландских обывателей, представителей интеллигенции и политиков. Для критики привычно сравнивать «Дублинцев» с рассказами Чехова, что не имеет под собой почвы, даже если единственным

доказательством служит тот факт, что Джойс отрицал свое знакомство с творчеством Чехова в период работы над «Дублинцами».

«Портрет художника в юности» продолжает традиции «романа воспитания» XIX века, однако Джойс в отличие от писателей Х1Х 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.

8.2.8. Дэвид Герберт Лоуренс (1885-1930)

Крупнейший представитель английского модернизма, автор десяти романов, нескольких сборников рассказов и поэтических книг и литературно-критических очерков. Стремясь освободить литературу от норм и обновить художественный язык, он расходился с модернистами в понимании задач искусства, полностью отрицая новации Д.Джойса и М.Пруста. Первые романы «Белый павлин» 1911), «Нарушитель» (19120, «Сыновья и любовники» (1913) построены на автобиографическом материале.

Зрелый период его творчества ознаменован антивоенным романом «Радуга» (1915). Книга была признана безнравственной и запрещена цензурой, как и ее продолжение «Влюбленные женщины» (1916). Широкий охват социальных отношений, точность психологических характеристик, повышенное внимание к вопросам пола создает многоплановость романов. Всепобеждающими являются эротические импульсы, исходящие из подсознания.

В 20-е годы написаны романы «Жезл Аарона», «Кенгуру», «Пернатый змей». Последним обращением к крупной форме стал роман «Любовник леди Чаттерли» (1928). Изощренная стилистика Д.Г. Лоуренса полна символов. Сложный ритм его прозы передает приливы и отливы эмоций во всех их оттенках.

8.2.9. Олдос Хаксли (1894-1963)

Хаксли – один из создателей нового жанра – антиутопии, ближайшими продолжателями которого стали являются Д. Оруэлл и Е.Замятин. Хаксли постоянно обращается к философской проблематике, связанной с развитием естественных наук и новых технологий.

Особенностями его художественного стиля являются интеллектуальный скептицизм, гротеск, сатира.

Сюжеты его первых двух романов «Желтый кром» (1921) и «Шутовской хоровод» (1923) с названием и эпиграфом из К.Марло («Мои герои, как сатиры козлоногие, пройдут пред вам в хороводе шутовском»), строятся на розыгрыше и состоят из бытовых эпизодов первых послевоенных лет. Соединение бурлеска и драматизма особенно ощутимо в «Шутовском хороводе». В сознании персонажей оживают драматические воспоминания о войне и предчувствие новых потрясений.

Антиутопия «О дивный новый мир» (1932) – пародия на научно-фантастический роман Г.Уэллса «Люди как боги»(1921). В контексте романа узнаваемы мотивы «Бури» Шекспира, откуда и взято название антиутопии, «Путешествий Гулливера» Д.Свифта.

Центральная идея в том, что торжество технократии приводит к подавлению личного во имя социальной стабильности, приводя к полной обезличенности.

В антиутопии «Обезьяна и сущность» (1948) он вновь протестует против торжества технократии.

8.2.10. Уильям Голдинг (1911-1993)

У. Голдинг – создатель интеллектуальных романов-притч: "Повелитель мух" (1954), "Наследники" (1955), "Шпиль" (1964). Притчевость его произведений глубоко укоренена в национальной традиции Англии – от Томаса Мора до Дж. Свифта.

В романе "Повелитель мух" в качестве рамочного обрамления травестийно используется популярная детская книга Р. Баллантайна "Коралловый остров" (1858). С одной стороны, "остров" это идеальное обособленное поле притчи ("Утопия"), а с другой, национальное, а не только топографическое понятие в сознании англичан.

8.2.11. Айрис Мёрдок (1919-1991)

Тема и проблематика романов Мёрдок, а их несколько десятков, кажутся неисчислимыми. В первом её романе "Под сетью" (прозрачная метафора несвободы героя) заявлены основные идеи, ситуации, характеры, к которым писательница будет не однажды возвращаться. Сам герой оказался современником, а в чём-то единомышленником персонажей литературы "рассерженных". В романах "Бегство от волшебника" (1956), "Отрубленная голова" (1961), "Дикая роза" (1962) неисчерпаемое многообразие типологии характеров, непредсказуемость поступков персонажей, вторжение в их жизнь иррационального демонического начала создают картину реальной сложности бытия. Особое место в её творчестве занимает роман "Алое и зелёное" (1965) о восстании в Дублине в 1916 году.

8.2.12. Джон Фаулз (1926-2005)

Вошел в литературу как новатор, использующий классические модели повествования для их виртуозной деконструкции. Литературные аллюзии, интертекст, стилистическая изощренность определили его место среди писателей, стоящих на границе традиционно реалистического и модернистского романа. Игра с литературными подтекстами начинается с романа "Коллекционер".

Роман "Подруга французского лейтенанта" (1969) - квинтэссенция повествовательных стратегий Дж.Фаулза. Написанный в эпоху возобновившегося интереса к викторианскому прошлому, он строится в жанре семейно-психологического романа. Эклектика романа – принципиальная установка Фаулза.

8.3. Литература Германии конца XIX – XX веков.

8.3.1. Общая характеристика немецкой литературы рубежа XIX-XX веков

Объединение Германии как фактор культурного развития. Формирование декадентских течений в философско-эстетической мысли: публикация трудов Ф.Ницше («Происхождение трагедии из духа музыки», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла»). Распространение позитивистских теорий и их переосмысление в трактате О.Шпенглера «Закат Европы». Влияние философии на писательское творчество и возникновение литературных направлений натурализма (Г.Зудерман), экспрессионизма (Д.Лилиенкрон), символизма (С.Георге). Продолжение реалистических традиций и восприятие опыта художественного авангарда в творчестве братьев Манн.

8.3.2. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма

Первая мировая война как импульс для изменения мировоззрения и обновления художественной стилистики. Отказ от второстепенного, деталей, полутонов; только предельная серьезность и эмоциональный накал. Не воспроизведение внешнего мира, а возведение внутреннего в ранг единственно-существующего. Урбанистическая линия в поэзии: цвета, шумы, запахи города. Образы войны и апокалипсиса. Мир старого и нового поколения. Антология «Сумерки человечества»: структура, тематика стихотворений, основные поэты-экспрессионисты: Готфрид Бенн, Георг Гейм, Георг Тракль, Эльза Ласкер-

Шюллер. Роман «Берлин - Александерплатц» Альфреда Деблина (1878-1957): развитие принципов документализма и техники монтажа. Ситуация кризиса накануне прихода к власти фашизма, социальные аспекты личности межвоенного времени, изображение массы и толпы.

8.3.3. Творчество Томаса Манна (1875-1955)

Формирование жанра «интеллектуального романа» в творчестве Т.Манна. Т. Манн о значении философии Ницше; ницшеанство, «дионисийство» как элемент эстетики Т. Манна. Т. Манн и классическая литературная традиция, роль русской литературы (Толстой, Достоевский). Новеллы «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции». Традиции семейной эпопеи в романе «Будденброки». «Волшебная гора» – первый философский роман Т. Манна. Неомифологизм и проблема времени в романе. Традиция воспитательного романа в творчестве Т. Манна. «Доктор Фаустус». Философия и музыка в структуре романа. Архитектоника романа, прошлое и настоящее в романе, образ современной Германии и мифологема Фауста.

8.3.4. Творчество Генриха Манна (1871-1950)

Место исторического романа в немецкой литературе 20–30-х гг. Условность и карикатуризм как метод создания персонажей у Г. Манна. Путь Манна от сатирического романа о современной Германии «Верноподданный» к дилогии о Генрихе IV. Мифологизация власти, механизм становления культа личности правителей. Прошлое и настоящее в концепции исторического романа Г. Манна, их органическая связь. Дилогия о Генрихе IV как философский и социально-политический роман.

8.3.5. Творчество Германа Гессе (1877-1962)

Гессе и романтическая традиция. Роман «Демиан»: восприятие мировой войны как хаоса, автобиографизм произведения. Гессе о Достоевском. Восточные мотивы у Гессе. Повесть «Сидхартха» Антитеза как принцип построения романов Гессе, дуализм персонажей. Жанр лирико-философской прозы. Роман «Степной волк»: внутренняя реальность героя как пространство для развития сюжета, малособытийность и фрагментарность. Роман «Игра в бисер»: реальное содержание утопии, Касталия и Европа 30-х годов, противоречивое отношение к «игре» – символу самоценности культуры и отрыва ее от практики. Кнехт и Дезиньори – воплощение различных позиций, относительность каждой из них.

8.3.6. Послевоенная литература Германии

«Час ноль» и «поэзия развалин». Образование «Группы 47». «Потерянное поколение» в творчестве Э.М.Мемарка. Роман «На западном фронте без перемен». Военная тематика в романах и повестях Бёлля, прошлое и настоящее Германии, драматические судьбы героев и их зависимость от трагической истории Германии («Бильярд в половине десятого», «Дом без хозяина»). Бёлль об ответственности и свободе выбора. Романтизация героя, черты «клоунады», эксцентричности, противопоставление нравственного образца («Групповой портрет с дамой», «Глазами клоуна») обществу потребительства и насилия.

8.3.7. Творчество Гюнтера Грасса (1927 - 2015)

Смешение жанровых форм и повествовательных моделей в романах Грасса. Многообразие рассказчиков. Пародийный характер прозы Грасса, «клоунада» и ее социально-эстетические функции («Жестяной барабан»). Интерпретация прошлого и настоящего страны как фарса, как «собачьей жизни». Гротеск и сатира в творчестве Грасса. Грасс и проблема воспитания нового поколения, критическое изображению молодежного нигилизма в романе «Под местным наркозом».

8.3.8. Творчество Патрика Зюскинда (род. 1949)

Постмодернистский рассказчик Патрик Зюскинд. Жанровой и стилевой полифонизм, интертекстуальность, сочетание занимательности и философского видения, своеобразная символика и метафорика в текстах Зюскинда. Литературные и библейские аллюзии в романе-притче «Парфюмер». Проблематика тоталитаризма в жанре антиутопии. Проблема гения и

злодейства. Персонаж как эмблема зла. Исторический фон и вневременной контекст. Постмодернистский концепт «библиотеки запахов» в трактовке Зюскинда.

Тема 8.4. Литература Австрии XX века.

8.4.1. Австрийская литература XX века

Культурологические и социально-исторические факторы, определившие своеобразие австрийской литературы XX века. Разрушение так называемого «Габсбургского мифа» и проблема австрийской самоидентификации. «Аншлюс», холокост и послевоенное переосмысление австрийского участия в национал-социалистическом движении. Литература после 1945 г. как столкновение официальной и оппозиционной версии национального самоопределения. Поиск исконно-австрийской литературной традиции. Философские системы З. Фрейда, О. Вайнингера, Л. Витгенштейна и их влияние на формирование культурного пространства нового века.

8.4.2. Творчество Франца Кафки (1883-1924)

Прага как литературная столица Австро-Венгерской Империи. Писатель, принадлежащий австрийской, чешкой, немецкой, еврейской - и мировой - культурам. Творчество как смысл жизни. Нравственные, философские, литературные истоки творчества. Особая эстетическая система Кафки: крайний субъективизм, сухой протоколизм, притчеобразность, сновидческая структура текстов, сюжет, ускользающий от всякой логики. Особая серьезность стиля, неигровой характер словотворчества. Предельно актуальная для XX века проблематика: отчуждение, одиночество, страх перед жизнью, «отцы и дети», чувство виновности, вытеснение желаний, искусство и жизнь, власть и тоталитаризм, абсурдность бытия. «Параболы», новеллы, (незавершенные) романы Кафки - наследие, полное загадок. Многообразие интерпретаций на протяжении XX и XXI века.

8.4.3. Творчество Роберта Музиля (1880-1942)

Новеллы Музиля – отголоски культуры рубежа веков. Основные темы: эротизм, смерть, взаимоотношения полов, столкновение патриархальности и цивилизации, зыбкость привычной реальности. Шокирующий мир повести «Душевные терзания воспитанника Терлеса». Незаконченный роман Музиля «Человек без свойств» – многосоставный и многослойный мир. Система персонажей, история и фикциональность в романе, образ Австро-Венгерской империи. Многообразие событий и статичность сюжета. «Свойства» главного героя. Ирония и двусмысленность повествования.

8.4.4.Творчество Эльфриды Елинек (род. 1946)

Поэтесса, прозаик и эссеист Э.Елинек. Обращение к поп-культуре и современному мифотворчеству, стирание границ между «высокой» и «массовой» литературой, отказ от художественного воссоздания действительности в пользу шокирования и завоевания читателя через обращение к табуизированным темам. Активное словотворчество и применение экспериментальных техник дадаизма, сюрреализма и «Венской группы». Обращение к сугубо «австрийским» темам: умирание и смерть, осознание «австрийской вины» в становлении фашизма, музыкальность и эротизм.

Тема 8.5. Итальянская литература конца XIX - XX века.

8.5.1. Творчество Джованни Верга (1840-1922)

Неоромантизм в ранних романах «Карбонарии в гороах» 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 итальяский писатель до первой мировой войны. Поет, романист, драматург. Итальянский вариант эстетизма. Ранняя лирика: культ красоты, эротизма, пресыщение и тоска, забота о чистоте формы и стиле. Смешение традиций Флобера, Достоевского и Толстого в прозаическом творчестве. Романы «Невинный», «Наслаждение», «Джованни Эпископо»: варьирование автобиографического и

фикционального, эволюция от ницшеанства к проповеди общественной жизни Стремление к возрождению античной драмы в театральном творчестве. Влияние на русский акмеизм.

8.5.3. Творчество Луиджи Пиранделло (1867-1936)

Драматург, поэт, прозаик. Сборник поэзии «Радостная боль». Сборники новелл «Любовь без любви» и «Новеллы на год»: традиции веризма и психологизма, внутренний мир «маленького человека», формирование важнейших концептов творчества - «обнажённой маски», «трагического», «комического», «юморизма». Сюжеты новелл как основа некоторых пьес Пиранделло. Романы («Покойный Маттиа Паскаль», «Старые и молодые», «Снимается кино»): противоречие между социальной «маской» и истинным «лицом» современного человека, борьба интеллекта с чувством, переход одного в другое, тема иллюзорности человеческого опыта и непостоянства личности. Теоретические и эстетические взгляды на искусство - в статье «Юмор», где раскрывается сложное трагикомическое видение мира, и сборнике эссе «Наука и искусство».

8.5.4. Итальянская литература Второй мировой войны

Основные особенности литературного процесса 20х-40х годов. Крупные писатели уходили в разновидность аполитичного модернизма, так называемый герметизм с его проповедью индивидуального восприятия мира, никак не соприкасавшийся с реальной действительностью.

Первым импульсом к обновлению всего духовного строя итальянской жизни стало движение Сопротивления. Детищем эпохи, заявкой на новые пути развития литературы прозвучала книга очерков художника Карло Леви «Христос остановился в Эболи» (1945), ставшая одним из предвестников неореализма, основного направления в искусстве конца 40-х, начала 50-х годов. Неореализм сложился в послевоенной Италии, как отчетливо демократическое направление культуры, решавшее проблемы нового итальянского героя, извлеченного из гущи самой жизни. В романе «Повесть о бедных влюбленных» (1945) Васко Пратолини воссоздает период борьбы с фашизмом через повседневную жизнь флорентийских крестьян, соединив в нем лирическое и эпическое, «местный колорит» и историческое обобщение.

8.5.5. Альберто Моравиа

События освободительной борьбы итальянского народа изменили тематику произведений одного из ведущих писателей XX века – Альберто Моравиа. В его лучших произведениях послевоенных лет («Римские рассказы» (1953), «Римлянка» (1947), «Чочара» (1957) приходят новые для писателя герои. В сборнике «Римские рассказы» - это, чаще всего, неудачливые и неудачники, бездомные и безработные и даже уголовники.

Непосредственную дань движению Сопротивления Моравиа отдает в романе «Чочара» (1957). Это роман о трудном пути женщины, пережившей ужасы войны и оккупации, покалечивших ее судьбу, но не сломивших характер и волю к жизни.

8.5.6. Творчество Умберто Эко (род. 1932)

Ученый, философ, автор исследований по проблемам перевода и интерпретации, по герменевтики и семиотике. Рассуждения о поэтологических проблемах постмодернизма Слияние философского и художественного творчества. «Имя розы»: смысл названия, синтез детективной и философской линии. Система персонажей, многообразие сюжетных интерпретаций. Аллюзии к литературным предшественникам. Несколько уровней прочтения: роман-детектив, исторический роман, философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, ее соотношении с религией, месте того и другого в истории человечества и тому подобных проблемах. «Маятник Фуко» - пародийный анализ историко-культурной сумятицы современного интеллигентского сознания, предупреждение об опасности интеллектуализма, от которого недалеко до фашистоидного сознания.

Тема 8.6. Литература США XX века

8.6.1. Писатели-реалисты первой половины XX века. Теодор Драйзер (1871-1945)

Прозаик, публицист, Т.Драйзер открыл новую страницу американской литературы, проложив путь целой плеяде писателей, определивших своим творчеством XX век. В их числе – нобелевские лауреаты С.Льюис, У.Фолкнер, Э.Хемингуэй и другие.

Социально-психологические романы Т.Драйзера, начиная с "Сестры Керри" (1901) и кончая "Американской трагедией" (1925), строились, во многом, на личном опыте и на фактах, почерпнутых из репортажной хроники. Однако, под пером Драйзера "случаи из жизни" становились художественным обобщением, выходящим за рамки единичной человеческой судьбы.

В центре монументальной "Трилогии 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 растраченных недюжинных возможностях. Тема личности, отвоёвывающей себе место в искусстве, которую писатель начал романом "Сестра Керри", получила развитие в перипетиях драматической судьбы художника в романе "Гений" (1915).

8.6.2. Литература "потерянного поколения". Джон Дос Пассос (1896-1970)

Один из самых радикальных обновителей романной формы. Начиная с "Манхэттена" (1925), Дос Пассос все решительнее порывает с традиционным романом. Нарочито фрагментарная композиция, разрушение сюжета, калейдоскоп событий, имен – все это "осколочное" построение объединено только единством места: жизнь Нью-Йорка за три десятилетия. Потоку сознания героев в романе соответствует поток динамичной жизни мегаполиса. Создавая свое произведение в новой стилистике, автор пользуется такими приемами как Новости дня, Камера-обскура, биографии реальных лиц. В 30-е годы Дос Пассос создает трилогию из жизни США: "42-я параллель" (1930), "1919" (1932), "Большие деньги" (1936). В трилогии Дос Пассос следует образцам конструктивистской архитектуры в соединении с использованием приемов современного кинематографа.

8.6.3. Уильям Фолкнер (1897- 1962)

В 20-е годы Фолкнер был со своим поколением. Он писал о духовном кризисе, о моральных и физических потерях, причиненных войной. («Сарторис» 1929). Однако в большую литературу он вошел как единоличный владелец Йокнапатофы, вымышленного южного округа, который сам назвал одним из кирпичиков в фундаменте вселенной. Семнадцать романов и несколько десятков рассказов вместили размышления автора о Человеке, о Времени и о Природе. Сквозные персонажи, повторяющиеся ситуации и конфликты объединили его романы и новеллы в подобие современной саги. Программное произведение Фолкнера «Шум и ярость», моделируя все главные типы характеров и основные конфликты саги в целом, по сути, создает глобальную мифологизированную модель жизни американского Юга.

8.6.4. Эрнст Хемингуэй (1899 –1961)

В жизненный и писательский опыт Хемингуэя вошли Первая мировая война и война в Испании. Один из создателей литературы «потерянного поколения», он соединил в мировоззрении своих героев соотнесенность трагедии и карнавала. Манифестом раннего Хемингуэя стал роман «И восходит солнце» («Фиеста»). Поставленные рядом эпиграфы из Гертруды Стайн и Экклезиаста создают то силовое напряжение, которое определяет разнонаправленные установки героев. Стоицизм покалеченного на войне Джейка Барнса находит опору в библейской мудрости, в том, что «земля пребывает вовеки». Силу и поддержку он черпает в общении с природой, в испанской корриде, настоящем празднике мужества. Отношение писателя к войне отразилось в дезертирстве главного героя в романе «Прощай, оружие» (1929). В антифашистском романе «По ком звонит колокол» герой делает свой стоический экзистенциальный выбор. Повесть «Старик и море» облечена в форму философской притчи о победе человека над самим собой. Хемингуэй-новеллист

минималистскими средствами открывает глубины человеческих драм в коротких рассказах («Кошка под дождем», «Убийцы», « Там, где чисто, светло» и других).

8.6.5. Скотт Фицджеральд (1896-1940)

Век джаза определил атмосферу лучшего его романа "Великий Гэтсби" (1925). Как и у Хемингуэя, роман строится на соотнесенности трагедии и послевоенного карнавала. Топографически цельный, роман этот может служить энциклопедией культурных реалий 20-х годов как в духовной, так и в материальной жизни. Это роман о несбывшейся "американской мечте", о разбитых иллюзиях. Баснословное богатство главного героя делает его "великим" и неуязвимым, а искреннее желание любой ценой отвоевать свою мечту превращает в беспомощного романтика. На этом сплаве прагматического и романтического строятся характеры главных героев в романах Фицджеральда.

8.6.6. Джон Стейнбек (1902 –1968)

Долина реки Салинас между Сан Франциско и Лос Анджелесом – место действия большинства его произведений. Там с места на место кочуют батраки сезонники. О перипетиях их судьбы, о мужестве в борьбе за жизнь и о готовности жертвовать собой во имя дружбы писатель рассказал в одной из лучших притч о человеческом одиночестве – в повести «О мышах и людях» (1937). Следующий этап его творчества - «Гроздья гнева» (1940). В этом эпосе народной жизни Стейнбек соединил высокую метафоричность и репортажную точность. В романе «Зима тревоги нашей» (1962) серьезная нравственная проблематика исследуется с привлечением и отстраненной иронии и извлечением со дна человеческой души глубинно иррационального. Особое место в творчестве писателя отведено его интересу к библейским ассоциациям, к вечным образам и конфликтам.

8.6.7. Военная тема в литературе США

Войне посвящено несколько сотен книг разнонаправленного содержания. Литература о войне включила в себя и своеобразный «роман воспитания», эпос частной жизни Д. Джонса («Отныне и вовеки веков»). Философской проблематикой «прошит» роман Н. Мейлера «Нагие и мертвые». Для К. Воннегута война – это возможность сопряжения реализма и фантастики («Бойня №5», «Благослови вас Бог, мистер Роузуотер»). Сатирические эскапады Дж. Хеллера «Поправка 22» давно стали классикой военного «абсурда». Особым знаком войны отмечены некоторые рассказы Дж. Сэлинджера. Сквозная тема всей военной прозы США – антигуманная, ничем не оправданная жестокость и бессмысленность милитаризма.

8.6.8. Джером Сэлинджер (1919 – 2010)

Все литературное наследие Сэлинджэра уже давно возведено в ранг классики. И подросток Холден Колфилд («Над пропастью во ржи») и многочисленное семейство Глассов, и персонажи его лучших рассказов отвергают систему привычных ценностей американского истэблишмента. Они не столько бунтуют, сколько находятся в постоянном поиске подлинного, естественного, того, что могло бы стать альтернативой «липы» и показухи американского образа жизни. Преодоление жизненных невзгод им помогает дзен-буддистские притчи и христианский мотив непрерывного покаяния.

8.6.9. Литература битников. Джек Керуак (1922 – 1964)

Прозаик, поэт, один из родоначальников литературы «разбитого поколения». В романах «На дороге» (1957), «Подземные» (1958), Керуак декларирует полную свободу от запретов, включая секс и наркотики. Это романы о жизни «ради самой жизни». Кочевые странствия битников изображаются как путешествия по дороге земного существования, ведущей к познанию высшего смысла. «Спонтанный метод» Керуак, по его словам, заимствовал у своего любимого писателя Марселя Пруста.

8.6.10. Джон Апдайк (1932 –2010)

Широкая известность романа « Кролик, беги» (1960). В литературу вошел типично апдайковский герой. Ничем не примечательный, но при этом мятущийся, незрелый в своих желаниях, но смутно осо- знающий убожество своей жизни. Выход – в бегстве, цель

которого видится неясно. Трилогия о «Кролике» завершается логически романом « Кролик разбогател» (1961). Герой остепенился, стал благополучным конформистом. Его « посредственность» одержала верх над неуспокоенностью, когда то тревожившей его душу.

В рационализированном мире единственным полем для проявления «неискаженной чело вечности становится интимная жизнь. Об этом романы «Супружеские пары» (1968) и «Давай поженимся» (1976). Классический любовный треугольник в обществе всеобщей нивелированности превратился в четырехугольник. Супружеские пары, даже мечтающие, о разводе, видят в чужой жизни отражение собственной. Лучшей книгой Апдайка принято считать автобиографическую мифологизированную повесть «Кентавр» (1963)

8.6.11. Трумен Капоте (1924 – 1984)

Прозаик, публицист, тесно примыкающий к «южной школе». В «Голосах травы» разлад мечты и реальности, природы и цивилизации, даже в пределах захолустного провинциального городка. Отсюда очередной мотив бегства в естественный мир. В повести «Завтрак у Тиффани» (1958) вечная «путешественница» по жизни мечтает о счастье, добытом любой ценой. Особое место в творчестве писателя занимает документальная книга «Хладнокровно» (1966) - история убийства целой фермерской семьи. Этот «небеллетристический роман» (слова Капоте) построен не на приеме монтажа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**15**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**8**
Тема 1.1	9	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	6	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**9**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**20**
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**20**	-	-	**15**	**-**	-	-	**-**	**5**	**-**	**-**	**20**
Тема 3.1	5	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**7**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**20**
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	3	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**18**	**-**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**10**
Тема 5.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**19**	**-**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**64**
Тема 6.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	4	-	-		-	-	-					

Раздел 7	**10**	-	-	**10**	-	-	-	-	**8**	-	-	**26**
Тема 7.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 8	**61**	-	-	**44**	-	-	-	-	**8**	-	-	**62**
Тема 8.1	15	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	14	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	10	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	6	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	6	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	10	-	-		-	-	-					
Всего	**156**	-	-	**122**	-	-	-	-	**48**	-	-	**230**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**288**				**-**				**288**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к экзамену 1 семестра (по очной форме обучения) и 2 семестра (по заочной форме обучения):

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.

Вопросы к зачету 2 семестра (по очной форме обучения) и 3 семестра (по заочной форме обучения):

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.

2. Французская афористическая проза.

3. Творчество Мари де Лафайет.

4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.

5. Общая характеристика английской литературы XVII века.

6. Творчество Дж.Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.

2. Творчество Д.Дефо.

3. Творчество Дж.Свифта.

4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т.Смоллета.

5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.

6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.

7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.

8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А.Р.Лесажа и Ш.Монтескье.

9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.

10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.

11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.

12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.

13. Литература «Бури и натиска» в Германии.

14. Литературное творчество И.В.Гете.

15. Поэзия И.К.Ф.Шиллера.

Вопросы к экзамену 3 семестра (по очной форме обучения) и 4 семестра (по заочной форме обучения):

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.

2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик

3. Философ и поэт Новалис

4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й.Эйхендорф, Шамиссо.

5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.

6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, 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 новеллистка.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.

2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.

3. Романы Ч.Диккенса.

4. Творчество У.Теккерея.

5. Творчество Г.Флобера. «Госпожа Бовари».

6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы к зачету 4 семестра (по очной форме обучения) и 5 семестра (по заочной форме обучения):

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э.Золя.

2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.

3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.

4. Творчество Р.Ролана.

5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».

6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.

7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.

8. Творчество М. Пруста.

9. Творчество О. Уайльда.

10. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг

11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.

12. Творчество Дж. Джойса.

13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл

14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П.Сартра. Творчество А. Камю.

15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.

16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену 5 семестра (по очной форме обучения) и 6 семестра (по заочной форме обучения):

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г.Лонгфелло.

2. У.Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.

3. Творчество М.Твена.

4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».

5. Творчество Т.Драйзера.

6. Творчество Р.М.Рильке.

7. Творчество Генриха Манна.

8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».

9. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.

10. Творчества Фр. Кафки.

11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.

12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.

13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.

14. Немецкая послевоенная литература. Група

15. Г. Белль, Э.М. Ремарк.

16. Творчество Г. Грасса.

17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.

18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.

19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.

20. Творчество Дж. Фаулза.

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

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Гомер. Илиада/ Пер. Н.И.Гнедича. Л., 1990.

Гомер. Одиссея/ Пер. В.А.Жуковского. М., 1981.

Гесиод. Работы и дни/ Пер. В.В.Вересаева// Эллинские 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

Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А.А.Смирнова. М., 1973 (БВЛ).

Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ).

Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ).

Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники).

Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1974 (БВЛ).

Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955.

Поэзия вагантов / Сост. М.Л.Гапсаров. М., 1975 (ЛП).

Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984.

Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В.Дынник. М., 2004.

Роман о Ли□се / 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 миннизингеры. 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

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 злоключения: роман/ Плутовской 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., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.

5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.

6. Санктис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.

7. Штейн, А.Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М.,1976.

8. Андреев, М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.

9. Андреев, М.Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.

10. Аникст, А.А. Творчество Шекспира. М., 1963.

11. Артамонов, С.Д. Франсуа Рабле. М., 1964.

12. Баткин, Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.,1995.

13. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.

14. *Виппер, Ю.Б.* Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.

15. Кудрявцев, О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.

16. Плавскин, 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

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)

Дефо Д. Робинзон Крузо// *Дефо Д.* Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ).

Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004.

Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А.Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики).

Голдсмит О. Векфильдский священник// *Голдсмит О.* Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978.

Стерн Л. Сентиментальное путешествие// *Стерн Л.* Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000.

Бернс Р. Стихотворения// *Бернс Р.* Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.

Лесаж А.Р. Хромой бес// *Лесаж А.Р.* Хромой бес. – *Монтескье Ш.Л.* Персидские письма. – *Дидро Д.* Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993.

Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// *Прево А.Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы/ Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989.

Вольтер. Кандид. Простодушный// Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998.

Дидро Д. Монахиня// *Дидро Д.* Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.

Руссо Ж.-Ж. Исповедь// *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве/ Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006.

Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И.Веримана. М., 1968.

Гете И.В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП).

Гете И.В. Годы учения Вильгельма Мейстера . Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978.

Гете И.В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975.

Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы/ 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.

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.

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.

Шатобриан А.-Р. Рене
Констван 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.

Мандзони А. Обрученные
Леопарди Дж. Лирика

Американская литература эпохи романтизма.

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.

Стендаль. Ванина Ванини. Красное и черное
Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии
Мериме П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза.
Флобер. Мадам Бовари. Простая душа

Английская литература классического реализма.

Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын
Теккерей У. Ярмарка тщеславия

Американская литература классического реализма.

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. Осповат, 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.

Аполлинер Г. Лирика.
Пруст М. В сторону Свана.
Барбюс А. Огонь.
Бретон А. Надя.
Жид А. Фальшивомонетчики.
Мориак Ф. Мартышка.
Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей.
Сартр Ж.-П. Тошнота.

Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.

Фр. Саган.

Роб-Грийе А. В лабиринте.

Уэльбек М. Платформа.

Учебные пособия

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.

2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.

3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.

4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.

5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.

6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.

7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.

8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.

9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.

10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века

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 апельсии»

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

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. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилиси, 1984.

4. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.

5. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
6. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
7. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
8. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века

Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь.
Брох Г. Невиновные
Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка.
Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым
Елинек Э. Пианистка

Учебные пособия

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб, 2004.
6 Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный
Моравиа А. Римские рассказы
Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века

Т.Драйзер «Американская трагедия»
С. Льюис «Главная улица»
Э. Хемингуэй « Прощай, оружие»
Дж. Дос Пассос «Манхэттен»
У. Фолкнер «Шум и ярость»
Дж.Стейнбек «Гроздья 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

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

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

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989. *Боккаччо Дж.* Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.АСмирнова, А.Д.Михайлова. М., 1968 (ЛП.) *Лютер Мартин.* Избранные произведения / Пер. А.Анрюшкина. СПб, 1994.
Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 1985.
Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Ларошфуко Ф. Мемуары// *Ларошфуко Ф.* Мемуары. Максимы/ Ст. М.В.Разумовской. Л., 1971 (ЛП).
Мильтон Дж. Возвращенный рай// *Милтон Дж.* Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н.Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

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.

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. Элексиры сатаны
Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

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.

Ламартин А. Лирика
Шатобриан А.-Р. Атала
Гюго В. Человек, который смеется
Санд Ж. Индиана
Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Гверрацци Фр Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Готорн Н. Алая буква
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома
Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Мериме П. Таманго.
Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо
Стендаль Пармская обитель
Бальзак О. Шагреневая кожа.

Английская литература классического реализма.

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Твен М. Янки при дворе короля Артура
Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

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

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

Деблин А. Берлин Александерплатц
Манн Г. Юность короля Генриха IV
Манн Т. Будденброки. Волшебая гора. Маленький господин Фридеман.
Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.
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

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

А.Моравиа. Чочара.

Американская литература конца XIX - начала XX века

Т. Драйзер. Сестра Керри
Ф. С Фицджеральд. Ночь нежна.
Э. Хемингуэй. Фиеста. По ком звонит колокол.
Дж. Дос Пассос. 42-я параллель.
У. Фолкнер. Свет в августе. Медведь.

Дж. Стейнбек. О мышах и людях.
Т. Капоте. Хладнокровно.
Дж. Апдайк. Давай поженимся.

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель
Дождикова Надежда Александровна, канд. филол. наук, доцент
Чирва Юрий Николаевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензенты:
Матвеева Инга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент
Семкин Алексей Данилович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-12/19

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История русской литературы**
Трудоемкость дисциплины	**6 зачетных единиц / 216 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» является базовой и находится во взаимодействии с курсами «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	**8**	**48**	**6 / 216**	
Заочная	3 семестр: 2 часа.	-	16	0,5 / 18	-
	4 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	5 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	6 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	**8**	**176**	**6 / 216**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История древнерусской литературы

1.1. Древнерусская литература как искусство средневековья.

Хронологические рамки древнерусской литературы. Происхождение славянской письменности. Появление книжности на Руси, как следствие принятия Христианства. Роль монастырей и церквей в книгоизготовлении и обучении грамоте. Писатели XI-XII вв., вышедшие из монастырской среды (Илларион, Феодосий Печерский, Нестор, Кирилл Туровский). Язык литературы Древней Руси (русская и церковно-славянская языковые стихии). 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-Злочастии», «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 («Властителям и судиям», «Вельможа»). Картины быта в стихах Державина («Приглашение к обеду», «К первому соседу», «Евгению. Жизнь Званская»). Философские стихи Державина («Водопад», «Бог»).

2.2. Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина.

Основные черты сентиментализма. Влияние западноевропейского сентиментализма на русскую литературу (романы Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо, «Вертер» Гете).

Роль повести Карамзина «Бедная Лиза» в развитии русской литературы. Значение жанра путешествия в литературе сентиментализма и «Письма русского путешественника» Карамзина.

2.2.1. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.

Биография А.Н. Радищева. Формирование историко-политических и философских взглядов Радищева. История создания и печатания «Путешествия из Петербурга в Москву». Особенности проблематики и поэтики «Путешествия из Петербурга в Москву».

Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)

3.1. Литература нач. XIX века. Общая характеристика.

Социально-исторические условия в России на рубеже XVIII – XIX вв. Своеобразие литературного процесса в России нач. XIX в. Полемика о литературном языке между школой Карамзина и Шишкова (о «старом» и «новом» слоге). Литературные объединения начала XIX века: «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». Развитие журналистики. Исторические и культурные предпосылки русского романтизма.

3.1.1. Творчество В.А. Жуковского.

Влияние западноевропейской поэзии на творчество Жуковского. Элегическое творчество Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка» - основные элегические мотивы). Новый поэтический язык творчества Жуковского, психологизм его поэзии.

«Невыразимое» как поэтическая декларация Жуковского. Патриотическая тема в лирике Жуковского («Певец во стане русских воинов»). Баллады Жуковского. А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о Жуковском.

3.1.2. Творчество К.Н. Батюшкова и традиции русского романтизма.

Ранние стихи Батюшкова, их жизнеутверждающий пафос, прославление земных благ и наслаждений. «Мои пенаты» (проникновение в поэзию шутки, живой характеристики современников, быта). «Легкая поэзия» Батюшкова и ее роль в русской поэзии нач. XIX века. Кризис мировоззрения Батюшкова «Высокая элегия» Батюшкова («Тень друга»), историческая элегия (К Д.В. Дашкову»).

3.1.3. Творчество И.А. Крылова.

Крылов – драматург, журналист, прозаик. Басенное творчество Крылова. Социально-политическая, морально-философская, социально-бытовая проблематика басен Крылова. Новаторство басен Крылова: образ рассказчика, роль иронии, язык.

3.1.4. Поэзия декабристов.

Возникновение декабристской литературы. Литература в политической деятельности декабристов. Литературные общества и периодические издания декабристов. Поэты-декабристы (В.Ф. Раевский, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, П.А. Катенин) в борьбе за самобытность и народность русской литературы. Поэтическое творчество К.Ф. Рылеева. Социально-политические стихи (сатира «К временщику»). Гражданственность и патриотичность в «Думах». Поэма «Войнаровский», ее проблематика, основные идеи, художественные особенности.

3.2. Творчество А.С. Пушкина в движении русской литературы.

3.2.1. Лицейский и петербургский период в творчестве А.С. Пушкина.

Освоение поэтических традиций Державина, Радищева, Батюшкова, Жуковского. Основные мотивы лирики – назначение поэта, вольнолюбие, любовь, дружба. Участие в обществах «Арзамас», «Зеленая лампа». Вольнолюбивая лирика Пушкина («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» и др.). Поэма «Руслан и Людмила». Взаимодействие литературных традиций и новаторства в поэме. Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. Язык поэмы. Литературные споры вокруг поэмы.

3.2.2. Период ссылки на юг и в Михайловское в творчестве А.С. Пушкина.

Изучение Пушкиным творчества Байрона. Самобытность южных поэм («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»). Образ современного человека в южных поэмах. Композиция, способы типизации, язык южных поэм. Начало работы над романом в стихах «Евгений Онегин». Поэма «Цыганы» и кризис романтического мироощущения в творчестве Пушкина. Период Михайловской ссылки. Образ поэта-пророка в лирическом творчестве Пушкина.

3.2.3. Пушкин после декабристского восстания.

Тема государственной власти и петровская тема в творчестве Пушкина («Стансы», «Полтава», исторический роман «Арап Петра великого»). Тема творчества в лирике этого периода. Утверждение свободы художника. Роман в стихах «Евгений Онегин». Особенности стиха. Своеобразие жанра, лирическое начало в романе. Автор и герой в романе. «Онегин – страдающий эгоист» (В.Г. Белинский), образы «лишних людей» в русской литературе. Образ Татьяны, нравственное содержание образа. Образы Ленского и Ольги. Петербургский, провинциальный и московский быт в романе. Композиция романа. Значение открытого финала. Споры вокруг романа. Болдинская осень. «Повести Белкина», их проблематика, разработка темы «маленького человека». Своеобразие сюжетики, композиции, языка «Повестей Белкина».

3.2.4. Творчество Пушкина 1830-х гг.

Исторические темы в творчестве Пушкина. Поэма «Медный всадник» как социально-историческая и философская поэма. Образ Петербурга, образ Петра I и «маленький человек» Евгений в поэме. Художественное своеобразие поэмы, язык поэмы. «Дубровский» - тематика, основные образы, элементы романтизма в повести. История создания повести

«Капитанская дочка». Образы Гринева и Маши Мироновой в повести. Образ Пугачева. Тема народного бунта в повести. Сказки Пушкина, их связь с народным творчеством. Лирика 1830-х гг., ее проблематика. Повесть «Пиковая Дама», фантастика и реальность в повести. Герман – «колоссальное лицо» (Ф.М. Достоевский). Пушкин – издатель «Современника». Литературно-критические и эстетические взгляды Пушкина. Позднее лирическое творчество Пушкина.

3.2.5. Поэты пушкинской поры.

Значение творчества поэтов пушкинской поры в развитии русской поэзии. Общий обзор поэтического творчества Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, В.К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига (основные темы, мотивы, образы). Творчество Е.А. Боратынского. Основные мотивы лирики Е.А. Боратынского, стремление к философским обобщениям, психологизм.

3.3. Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов.

Социально-политические и литературные кружки. Роль Московского университета в развитии прогрессивной мысли. Философские искания. Теория «официальной народности». Охранительная периодика: «Северная пчела», «Сын отечества», «Библиотека для чтения». Значение журналов «Московский телеграф», «Телескоп» в развитии русской литературы. Романтизм как главное направление литературы этого периода. Развитие русской романтической прозы. Повести А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Полевого, В.Ф. Одоевского, М.П. Погодина. Исторические романы М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова. Романтическая поэзия. Поэзия кружка Н.В. Станкевича.

3.3.1. Романтизм в творчестве М.Ю. Лермонтова.

Пора ученических исканий. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова (свобода, бунт, одиночество, неразделенная любовь). Образ лирического героя лирики Лермонтова. Жанры лирики Лермонтова раннего периода. Ведущие мотивы зрелой лирики Лермонтова. Скептические и пессимистические раздумья как форма лирического протеста. Образ лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Появление и развитие в романтическом творчестве Лермонтова реалистических тенденций. Своеобразие поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша». Поэма «Мцыри», ее тема, сюжет, композиция. Поэма «Демон», редакции поэмы. Философское содержание поэмы «Демон».

Образ Демона – отражение основных противоречий духовного самосознания эпохи. Художественное своеобразие поэмы.

3.3.2. Проза М.Ю. Лермонтова в контексте прозаических произведений 1830-х годов.

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман. Основной идейный смысл романа. Его место в истории русской литературы. Композиция романа. Романтические черты в образе Печорина. Печорин как социальный тип. Связь Печорина с другими образами «лишних людей» в русской литературе. Система образов в романе: роль Максима Максимовича, Бэлы, Вернера, Грушницкого, Мэри в раскрытии образа главного героя романа.

3.3.3. Творчество Н.В. Гоголя.

Идейно-эстетическое формирование писателя. Романтические и реалистические тенденции в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Трагические мотивы в цикле. Лиризм повестей. Особенности композиционного построения цикла «Миргород». Двойная оценка человека в повести «Старосветские помещики». Традиции народно-героического эпоса в повести «Тарас Бульба». Проблематика петербургских повестей Гоголя. Мечта и действительность в повести «Невский проспект». «Расчет» с романтической концепцией фантастического в повести «Нос». Проблема искусства в повести «Портрет». Образ «маленького человека» в петербургских повестях. «Шинель» - этапное произведение русской литературы. Замысел, особенности жанра и композиции поэмы «Мертвые души». Структура образов: роль портрета, бытовых деталей в создании образа. Идея человеческого омертвления в поэме. Образ Чичикова. Сатира и лирика в поэме. Образы дороги, прицы-тройки в поэме. Поэма Гоголя в восприятии критики того времени. Второй том «Мертвых

душ», его замысел. Идейный и творческий кризис Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями», своеобразие произведения. Значение Гоголя в истории развития русской литературы.

3.4. Литературно-общественное движение 1840-х годов.

Западноевропейская философия и ее влияние на русскую литературу. Революционные события в Европе. Революционно-демократические тенденции в общественно-литературной жизни России. Сущность воззрений славянофилов и западников. Охранительная беллетристика (Ф. Булгарин, Н. Кукольник, Н. Полевой) и охранительная периодика («Маяк», «Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Сын отечества»). Журнал «Москвитянин». Роль журналов «Отечественные записки», «Современник», сборников «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник» в формировании художественных принципов реализма.

3.4.1. «Натуральная школа».

Статья В.Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Н.В. Гоголь – знамя «натуральной школы». Публицистика В.Г. Белинского и ее влияние на развитие русской литературы. Основные принципы, проблематика и особенности поэтики писателей «натуральной школы». Проза 1840-х гг. (В.И. Даль. А.В. Дружинин. И.И. Панаев. В.А. Соллогуб. А.Н. Майков. Д.В. Григорович).

Ранние произведения А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. Литературно-эстетические взгляды Герцена. Раннее творчество Герцена и принципы «натуральной школы». Роман «Кто виноват?». Стилевое 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. Идейные 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. Идейно-нравственная сущность и роль образа Лизы Калитиной. Художественные особенности романа. Образ Михалевича и его программа «религия, прогресс, человечность».

Статья «Гамлет и Дон Кихот».

«Накануне» - роман «о необходимости сознательно-героических натур» (Тургенев). Стремление писателя отразить новые веяния русской жизни. Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Разрыв с «Современником».

«Отцы и дети». Творческая история, проблематика, основные образы. Идейное содержание и философский смысл. Образ разночинца-демократа 1860-х г. Материалистические взгляды Базарова. Основной конфликт романа. Поколение «отцов»: образы Павла Петровича и Николая Петровича. Трагическая сущность характера главного героя. Образ Одинцовой. Испытание любовью. Особенности композиционного построения романа. Полемика вокруг «Отцов и детей»: Д. И. Писарев, М. А. Антонович, Н.Н. Страхов о романе.

«Дым» в ряду романов Тургенева. Роман, отразивший кризис общественного движения 1860-х. Ключевой образ «дыма». Сатирическое изображение русской революционной эмиграции (кружок Губарева). Западническая программа Потугина. Значение образа Литвинова.

4.1.3. Творчество И. А. Гончарова в 1860-е годы.

«Обломов» как социально-психологический и философский роман. История создания. «Сон Обломова», его место в идейно-художественной структуре произведения. Обломов как русский национальный характер. Образ Обломова в типологическом ряду «лишних людей» русской литературы. Контрастность и параллелизм в изображении Обломова и Штольца. Андрей Штольц – новый тип деятеля и практика. Женские характеры в романе. Женщины в судьбе Обломова. Композиционная структура романа. Роман в оценке Добролюбова, Писарева, А. Григорьева.

Роман «Обрыв». История создания. Гончаров о своих романах как о «трилогии». Райский – «проснувшийся Обломов». Образ Бережковой как воплощение типа мудрой хранительницы патриархальных основ жизни. Образ Веры. Образ нигилиста Марка Волохова. Тема любви в романе. Отношение Гончарова к идеям «свободной» любви и женской эмансипации. Тушин как положительный идеал писателя. Художественное своеобразие романа. Споры вокруг «Обрыва».

4.1.4. Творчество Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать?

Основные положения общественно-политических, философских и эстетических взглядов Чернышевского. Роман «Что делать?»: идейное содержание, жанровое своеобразие, особенности композиции и образная система. Роль «снов» Веры Павловны в художественной структуре произведения. Реализация в романе эстетических принципов Чернышевского. Теория «разумного эгоизма». Характеры «новых людей» в романе, их социально-политические идеалы, нравственные представления. Споры вокруг романа. Его популярность и роль в формировании взглядов радикально настроенных слоев русского общества.

4.1.5. Творчество Ф. М. Достоевского в 1860-е годы.

Возвращение в Петербург. Достоевский – редактор журналов «Время» и «Эпоха», разработка писателем учения о «почвенничестве». «Записки из Мертвого дома», их проблематика, идейное содержание. «Зимние заметки о летних впечатлениях»: критика буржуазной европейской цивилизации. «Записки из подполья»: художественное исследование психологии «подпольного» человека, полемика с теориями утопического социализма и «разумного эгоизма».

«Преступление и наказание». Истоки теории Раскольникова, ее сущность и двойственный характер. Характер «наказания» Раскольникова. Лужин и Свидригайлов – «двойники» главного героя. Образы Сони Мармеладовой, Разумихина, Порфирия Петровича. Сны Раскольникова, их значение и место в художественной системе романа. Эпилог: надежда на духовное воскресение героя.

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном человеке». Проблема идеала. Литературные и жизненные истоки образа князя Мышкина. Сложность образа главного героя. Миссии князя Мышкина. Трагедия Настасьи Филипповны, ее нравственные и социально-психологические истоки. Смысл бунта Ипполита Терентьева, носителя нигилистического сознания. Отражение в романе религиозных взглядов автора и славянофильских идей.

4.1.6. Творчество Л. Н. Толстого в 1860-е годы.

Начало литературной деятельности писателя. Дневник как подготовительный этап литературной деятельности. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Замысел. Идейно-художественная проблематика, система персонажей. Образ Николеньки Иртеньева. Проблема нравственного самосовершенствования. «Диалектика души» (Чернышевский) в произведениях Толстого.

«Севастопольские рассказы», идейно-художественное своеобразие. Путешествие за границу.

Рассказ «Люцерн»: выражение неприятия европейской цивилизации.

Педагогическая деятельность Толстого. Яснополянская школа.

«Война и мир». Замысел, история создания. Жанровое своеобразие произведения. Философия истории в «Войне и мире». Вопрос о роли личности в истории. Образы Наполеона и Кутузова. Изображение Отечественной войны 1812 г. как войны народной.

Две группы действующих лиц: люди искусственной светской жизни и люди естественной жизни. Значение образа Наташи 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. Собирательные образы (народ – «младенец-великан», помещики, чиновники). Символический образ дороги.

Салтыков-Щедрин в редакции «Современника» и в «Отечественных записках».

«История одного города». Жанровое своеобразие. Глупов и Россия: исторические соответствия. Проблема народа и власти: воинственная, разрушительная активность градоначальников и смирение, терпение глуповских обывателей. Глупов – общая модель российской истории. Сатирический гротеск Салтыкова-Щедрина. Символический смысл «Оно». Проблема финала: противоположные точки зрения.

4.1.8. Творчество Н. А. Некрасова.

Начало литературного пути. Сборник «Мечты и звуки». Поэзия Некрасова второй половины 1840-х – 1860-х годов, ее проблематика и художественное своеобразие. Демократизм поэзии Некрасова. Герои лирики Некрасова, повествовательные сюжеты. Ролевая лирика – рассказ персонажа о своей судьбе («Огородник», «Нравственный человек», «Песня Еремушке» и др.)

Сборник «Стихотворения 1856 г.»: содержание, композиция. «Поэт и гражданин» - декларация нового гражданского искусства, ориентированного на социальную проблематику. Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова, своеобразие Музы поэта («Вчерашний день...», «Блажен незлобливый 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, тревой объят…», «Бабочка», «Ландыш». Тема поэзии в творчестве Фета. Понятие «чистого искусства». Цикл «Вечерние огни». Антологические стихи («Вакханка», «Диана», «Венера Милосская»). Лирическая исповедь как форма авторского самовыражения.

4.2. Литература 1870-х годов.

4.2.1. Литературно-общественное движение 1870-х годов.

Социально-историческая ситуация в стране в постреформенную эпоху. Дело С. Нечаева. Народничество как главное явление времени. Идеология народничества. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. Хождения в народ. Основные течения народничества. «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». Террористические методы борьбы. Роман И.С. Тургенева «Новь»: отношение писателя к народничеству и его представителям. Проблемы литературы народничества. Писатели-народники: Н.Н. Златовратский, Н.Е. Каронин-Петропавловский, С. М. Степняк-Кравчинский. Общая характеристика их творчества. Творческий путь Г. И. Успенского. «Семейные» романы 1870-х годов. Напряженные идейные и творческие искания писателей этого периода – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

4.2.2. Творчество Ф. М. Достоевского в 1870-е годы.

«Бесы». Замысел романа-памфлета. Дело С. Г. Нечаева. «Катехизис революционера». Реальные истоки сюжета – процесс Нечаева. Прототипы героев романа. Рассказик-хроникер в романе. Система образов. Нигилистическая теория Шигалева. Идеи Кириллова, Шатова. Ставрогин – главный герой романа. Тема «отцов и детей». Смысл заглавия романа и 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», «Крейцерова соната», отражение в этих произведениях нового мировоззрения писателя. «Воскресение»: проблематика, идейное содержание. Критика социальной действительности в романе. Образ Катюши Масловой. Духовно-нравственное падение и воскресение князя Нехлюдова. Проповедь нравственного самосовершенствования и непротивления злу 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 непротивлении 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. Идейно-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. Сосуществование 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. Категория памяти в произведениях Набокова. Символика и игра. Тема творческой личности.

Поэзия В.Ходасевича, Г.Иванова, М.Цветаевой.

7.5. Литература эпохи Великой Отечественной войны.

Отражение уникального исторического и социально-психологического опыта народа в годы войны. Изменение жанровой системы. Усиление публицистического начала в прозе. Поэзия военных лет. Расцвет лирической песни. Творчество А.Твардовского, О.Берггольц, К.Симонова, молодых погибших поэтов.

7.6. Литература первых послевоенных лет

Влияние новой волны репрессий на судьбы литературы в первые послевоенные годы. Постановление ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград" (август 1946 г.). Утверждение жестко регламентированного отражения действительности в романах С. Бабаевского В. Кетлинской, Г. Николаевой («Жатва»), П. Павленко. Теория бесконфликтности.

Расцвет военной прозы в литературе десятилетия. Основные идейно-эстетические направления в изображении войны. Романы и повести В. Некрасова, В. Пановой, А. Фадеева, Б. Полевого, Э. Казакевича.

Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.

8.1. Развитие русской литературы эпохи «оттепели».

Изменение общественно-политической ситуации в стране после 1953 г. Роль XX съезда КПСС (1956 г.) в развитии культуры. Поколение "шестидесятников" и его роль в истории литературы 2-й половины XX в. Обращение литературы к запретным темам. Роль А.Твардовского и журнала "Новый мир" в 1960-е гг. Возникновение основных литературных течений 1960-70-х гг. Возрождение эксперимента в поэзии. Двойственный характер "оттепели": ослабление цензуры, идеологических и эстетических запретов и административное вмешательство государства в литературный процесс (травля Б.Пастернака, закрытие прогрессивных литературных сборников, судебные процессы над И.Бродским, А.Синявским, Ю.Даниэлем и т.д.).

Усложнение представлений о характере становления и развития советского общества. Отказ от нормативности, теории бесконфликтности, утверждение исследовательского характера литературы. Путь производственного романа от «Ясного берега» В. Пановой к «Искателям» Д. Гранина и «Битве в пути» Г. Николаевой. Переоценка исторического пути страны в повестях П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», в «Сентиментальном романе» В. Пановой, «Живых и мертвых» К. Симонова, повести «На Иртыше» С. Залыгина.

Новые тенденции в изображении войны: усиление реальной достоверности, трагизма, тема «университетов войны». Внимание к нравственным коллизиям, к психологии человека на войне. Повести Ю.Бондарева, Г.Бакланова, К.Воробьева, В.Богомолова. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: эпический охват изображаемого, философия истории, судьбы народов и отдельных людей. История публикации произведения.

8.2. «Деревенская» проза.

Генезис деревенской темы. Роль социологической литературы 50-х гг. (В.Овечкин, Е.Дорош, В.Тендряков и др.) о колхозной деревне в становлении «деревенской» прозы 1960-70-х гг. Значение рассказа А.Солженицына «Матренин двор» в развитии "деревенской" прозы. Социальная, нравственная, культурная, экологическая проблематика произведений писателей-деревенщиков. Характеры и конфликты. Судьбы русского крестьянства в XX в. Обращение к трагедии коллективизации.

Творчество В.Белова, Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Распутина, С.Залыгина, Б.Можаева. Эволюция творчества В.Шукшина. Социально-философские обобщения и исследование психологии современного человека в поздней «деревенской» прозе.

8.3. Роман Б.Пастернака "Доктор Живаго".

"Проза поэта". История создания и публикации. Особенности жанровой природы, поэтики произведения. Соотношение прозы и поэзии в романе. Судьбы русской интеллигенции и русской культуры в XX в. Тема «личность и государство». Религиозно-философский уровень произведения. Евангельские мотивы. Тема Христа и Гамлета.

8.4. Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг.

Творчество А.Солженицына. Личность и судьба писателя. Литературное и общественное значение публикации рассказа "Один день Ивана Денисовича" (1962 г.): характер и судьба героя, образы лагерного быта, специфика художественно-философского обобщения. Социально-философская и нравственная проблематика романа "В круге первом" и повести "Раковый корпус". Эпопея «Красное колесо»: особенности построения, метод "узловых точек". Автобиографическая основа произведений Солженицына. Особенности языка его прозы.

«Колымские рассказы" В.Шаламова - полемика с гуманистической традицией русской литературы. Произведения Ю.Домбровского, Г.Владимова.

8.5. Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг.

Усиление лирического начала в прозе 1950-60-х гг. Произведения К.Паустовского, М.Пришвина, Ю.Казакова и др. Жанр рассказа в литературе 1950-60-х гг.

«Исповедальная» («молодежная») проза как особое художественное течение в литературе «оттепели». Проблема нового героя. Социальный оптимизм, лирическая ирония. Произведения А.Гладилина, А.Кузнецова. Образы "детей XX съезда" в ранних повестях В.Аксенова. Кризис социального романтизма на рубеже 1960-70 гг. Усиление сатирического начала. Роман В.Аксенова "Ожог".

Роман А.Битова «Пушкинский дом» как итоговое для эволюции сознания «шестидесятников» произведение. Тема современного интеллигента в контексте национальной духовной культуры. Художественный эксперимент, элементы литературной игры в прозе Аксенова и Битова.

8.6 . Поэзия 1950 - 60-х гг.

Судьбы поэтов старшего поколения: А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Д.Самойлов и др.

Новое поколение поэтов. Публицистичность, социальный оптимизм, тенденциозность поэзии "эстрадников". Особенности лирического «я». Особенности художественного эксперимента. Творчество Е.Евтушенко, А.Вознесенского и др.

«Тихая лирика» как противовес «эстрадной» поэзии и отражение кризиса «оттепели». Усиление песенного начала, возрождение элегической интонации, обращение к вечным темам в "тихой лирике". Связь с «деревенской» прозой. Поэзия Н.Рубцова.

Обращение к традициям поэтического модерна первых десятилетий XX в. Поэзия Б.Ахмадулиной, А.Кушнера.

Соединение классической и модернистской традиций русской поэзии в творчестве И.Бродского. Художественный мир Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, христианства. Особенности поэтики лирики Бродского. Эволюция поэзии от экспрессивного лиризма к нейтральности тона, усложнению поэтического синтаксиса, движения от точных метров к интонационному стиху.

Бардовская поэзия как проявление тенденции синтеза искусств: Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич и др.

Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.

9.1. Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг.

Усиление цензурных запретов. Значение "самиздата" и "тамиздата" в развитии литературы конца 60-70-х гг. Новая волна эмиграции (И.Бродский, В.Некрасов, А.Солженицын, В.Аксенов и др.).

Углубление психологического анализа в "городской" прозе 1960-70-х гг. Нравственная проблематика, конфликты и характеры в прозе Ю.Трифонова.

Развитие социально-философской фантастики. Творчество А. и Б.Стругацких: между утопией и антиутопией.

Сатирическая проза Ф.Искандера, В.Войновича.

Особенности "военной" и "деревенской" прозы периода. Творчество В. Астафьева, В. Кондратьева.

Раздел 10. Русская литература последних десятилетий

10.1. Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы.

Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация "задержанных" произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. Формирование "другой" истории русской литературы XX в.

Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др.

Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг.: произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, А.Приставкина.

Возникновение "другой прозы" (С.Чупринин). Особенности литературного процесса в постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций.

Реалистическая традиция в литературе конца XX – начала XXI вв. Позднее творчество В.Астафьева. Творчество С.Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя. Экзистенциалистская проблематика произведений В.Маканина 1990-х гг.

Неонатурализм второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С.Каледина, Л.Габышева, О.Ермакова.

Развитие "женской прозы" в 1980-90-е гг.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и др.

Литературная ситуация начала XXI в. Разнообразие художественных поисков в литературе рубежа XX - XXI вв. 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	**2**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**6**
Тема 1.1	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 2	**4**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**10**
Тема 2.1	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.2	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 3	**28**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**5**
Тема 3.1	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.2	8	-	-		**-**	**-**	**-**					

Тема 3.3	10	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**32**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**5**
Тема 4.1	16	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	10	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**34**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**42**
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**18**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**40**
Тема 6.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.9	2	-	-		-	-	-					
Раздел 7	**14**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**24**
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.6	4	-	-		-	-	-					
Раздел 8	**18**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**24**
Тема 8.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	4	-	-		-	-	-					
Раздел 9	**4**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**8**
Тема 9.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 10	**6**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**12**
Тема 10.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.3	2	-	-		-	-	-					
Всего	**160**	**-**	**-**	**48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**	**-**	**-**	**176**
Консульт.	***8***			**-**	**-**			**-**	***8***			**-**
ВСЕГО	**216**				**-**				**216**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

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

Вопросы к 1-му зачету:

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идейная 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». Идейно-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. Идейно-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к 1-му экзамену:

14. Русский классицизм.
15. Поэзия М.В. Ломоносова.
16. Поэзия Г.Р. Державина.
17. Жизнь и творчество А.Н. Радищева.
18. Поэзия А.П. Сумарокова.
19. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
20. Творчество Н.М. Карамзина.
21. Русский романтизм.
22. Поэзия В.А. Жуковского.
23. Поэзия К.Н. Батюшкова.
24. Басни И.А. Крылова.
25. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рылеева.
26. Идейно-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. Идейно-художественная проблематика.

29. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идейно-художественная проблематика и поэтика.

30. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идейно-художественная проблематика и поэтика.

31. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идейно-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». Идейно-художественная проблематика и поэтика.

34. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.

35. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идейно-художественная проблематика.

36. Идейно-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.

37. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идейно-художественная проблематика и поэтика.

38. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идейно-художественная проблематика и поэтика.

39. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идейно-художественная проблематика и поэтика.

40. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.

41. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идейно-художественная проблематика цикла.

42. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идейно-художественная проблематика.

43. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-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». Идейно-художественная проблематика.

51. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идейно-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». Идейно-художественная проблематика и поэтика.

67. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идейно-художественная проблематика.

68. Роман Ф.М.Достоевского «Бесы». Идейно-художественная проблематика.

69. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идейно-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 идейно-художественной проблематики, жанра, стиля.

74. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.

75. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идейно-художественная проблематика.

76. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идейно-художественная проблематика.

77. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната». Проблематика и поэтика.

78. Творчество В.М. Гаршина.

79. Творчество Н.С. Лескова.

80. Творчество В.Г. Короленко.

81. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.

82. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы ко 2-му зачету:

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.

2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.

3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского.

4. Поэзия К.Д.Бальмонта, В.Я.Брюсова.

5. Творчество Ф.К.Сологуба.

7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.

8. Лирика А.А.Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).

9. Лирика А.А.Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).

10. Поэмы А.А.Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»

11. Поэзия А.Белого.

12. Поэзия Вяч.Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.

13. Поэзия И.Ф.Анненского.

14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".

17. Роман А.Белого "Петербург".

18. Творческий путь М.Горького в 1900 - е годы.

19. Творчество М.Горького 1910-х годов.

20. Творчество И.А.Бунина 1892 - 1911 годов.

21. Творчество И.А.Бунина 1912 - 1923 годов.

22. Творчество И.А.Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».

23. Творчество А.И.Куприна 1895 - 1906 годов.

24. Творчество А.И.Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н.Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н.Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М.Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
35. Поэзия В.Хлебникова.

Вопросы к 2-му экзамену:

37. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
38. Литературные группировки 1920-х годов.
40. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З.Гиппиус, М.Волошина и Ф.Сологуба
41. Творчество А.Блока и В.Брюсова советской эпохи.
43. Лирика В.В.Маяковского советской эпохи.
44. Поэмы В.В.Маяковского 1920-х годов.
45. Творчество А.Белого советской эпохи.
46. Поэзия А.А.Ахматовой советской эпохи.
47. Поэзия О.Э.Мандельштама советской эпохи.
48. Поэзия С.А.Есенина.
49. Литературные портреты М.Горького.
50. М.Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идейно-художественная проблематика и основные образы.
51. Роман К.А.Федина «Города и годы».
52. Повести и рассказы о гражданской войне Вс.Иванова, Б.Пильняка, А.Малышкина, А.Серафимовича.
53. Повести Б.А Лавренева.
54. Повести И.Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
55. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
56. Романы Л.Леонова «Барсуки» и «Вор».
57. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
58. Творчество А.Грина.
59. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко.
60. Сатирические повести М.А.Булгакова.
61. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
62. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия».
63 Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
64. Творчество А.Платонова.
65. Роман Ю.Олеши «Зависть».
66. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
67. Роман А.Толстого «Петр Первый».
68. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
69. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.

70. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
71. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
72. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам».
73. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
74. Поэзия М.И.Цветаевой 1910 - 1922 годов.
75. Поэзия М.И.Цветаевой 1922 - 1941 годов.
76. Поэзия В.Ходасевича.
78. Творчество В.В.Набокова.
79. Творчество М.Алданова.
81. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
83. Великан Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
84. Роман Л.Леонова «Русский лес».
85. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В.Овечкина. Е,Дороша, В.Тендрякова.
86. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г.Николаевой «Битва в пути».
87. Повести П.Нилина.
88. Творчество В.Ф.Тендрякова.
89. Поэзия А.Т.Твардовского.
90. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А.Яшин, Ю.Казаков, Ю.Нагибин.
91. Повести о войне Ю.Бондарева, Г.Бакланова, В.Богомолова, К.Воробьева.
92. Творчество К.М.Симонова.
93. Творчество Д.А.Гранина.
94. Творчество С.А.Залыгина.
95. Творчество В.М.Шукшина.
96. Творчество В.Белова и В.Распутина.
97. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
98. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
99. Поэзия Б.Л.Пастернака.
100. Повесть и рассказы А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
101. Роман А.И.Солженицына «В круге первом».
102. Повесть А.И.Солженицына «Раковый корпус».
103. Роман А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
104. Роман В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
105. Роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей».
106. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
107. Романы В.Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
108. Социально-психологическая проза I960 - 1970-х годов. Повести Ю.Трифонова.
109. Поэзия И.Бродского.
110. Поэзия «бардов» А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого.
112. Проза А.Битова.
113. Социально-философская фантастика Стругацких.
114. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф.Искандер, В.Войнович.
115. Творчество В.Астафьева.
116. Творчество В.Аксенова.
117. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
118. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
119. Творчество С.Довлатова.
120. Творчество Г. Владимова.
121. Поэзия Н. Рубцова.

122. Творчество В.Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».

123. «Женская проза» конца XX в.

124. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.

125. Проза постмодернизма: С.Соколов, Вен.Ерофеев, В.Пьецух, В.Пелевин и др. (автор по выбору).

126. Поэзия постмодернизма: Т.Кибиров, Л.Рубинштейн, Е.Шварц и др.

127. Особенности русской поэзии конца XX в.

128. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

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

Основная литература:

Древняя русская литература

Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели 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 Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопопа Аввакума.

Литература XYIII 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. Властителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению. Жизнь Званская.

Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».

Литература XIX века

Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.

Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман. Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.

Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.

Крылов И.А. Басни (по выбору).

Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.

Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих 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. Пиры. 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. Матъ. 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 Клима Самгина (I и 2. книги).

Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.

Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.

Грин А. Алые паруса. Фанданго.

Гроссман В. Жизнь и судьба.

Довлатов С. Повести и рассказы.

Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.

Дудинцев В. Белые одежды.

Евтушенко Е. Стихотворения.

Ерофеев В. Москва – Петушки.

Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.

Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.

Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.

Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.

Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.

Иванов Вс. Партизанские повести.

Иванов Г. Стихотворения.

Ильф И.., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.

Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.

Казаков Ю. Рассказы.

Каледин С. Смиренное 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. Сотъ. Русский лес.

Маканин В. Ключарев и Алимушкин. 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. Кысъ.

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 XYIII века. М., 2006.

7. Гуковский Г.А. Русская литература XYIII века. Переизд. М., 2003.

8. Лебедева О.Б. История русской литературы XYIII века. М., 2000.

9. Татаринова Л.Е. Русская литература и журналистика XYIII века. 3 изд., перераб., доп. М., 2001.

10. Минералов Ю.И. История русской словесности XYIII века. М., 2003.

11. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.

12. Русская литература XYIII 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. Кожинов 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 XYIII – 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 реализм: 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. Фридлендер 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 X1X - 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 концаX1X - 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: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический 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: биобиблиографические 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
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор
Молодцова Майя Михайловна, канд. искусствоведения, профессор
Некрасова Инна Анатольевна, канд. искусствоведения, профессор
Степанова Полина Михайловна, канд. искусствоведения, доцент
Ефимова Ирина Анатольевна, канд. искусствоведения, преподаватель

Рецензенты:
Маркарян Надежда Александровна, докт. искусствоведения, профессор
Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор
Коваленко Галина Вячеславовна, канд. искусствоведения, профессор
Юрьев Андрей Алексеевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-11/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История зарубежного театра**
Трудоемкость дисциплины	**8 зачетных единиц / 288 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**122**	**8 / 288**	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	-	8	0,5 / 18	-
	2 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	3 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 6 часов.	2	28	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 40 часов.	**10**	**238**	**8 / 288**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Античный театр

Тема 1.1. Театр Древней Греции

Происхождение древнегреческого театра. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики (конец VI – Vв.до н.э.). Греко-персидские войны и укрепление полисной демократии. Роль Афинского полиса в развитии театра. Культ Диониса и театр. Начало регулярной деятельности афинского театра (ок.534 г. до н.э.). Общественное значение театра. Устройство театра, организация зрелищ. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции. Создатели античной трагедии. Трагедии Эсхила. Трагедии Софокла. Трагедии Еврипида. Учение Аристотеля о театре. «Поэтика»: категория трагического, понятия «мимесис», «катарсис». «Древняя комедия». Аристофан. Специфика комедийных представлений. Театр эллинистического периода. Общая характеристика. Изменения в древнегреческой театральной практике. Архитектура театров. Профессиональные объединения мастеров зрелищ – «умельцы Диониса». «Новая комедия». Менандр.

Тема 1.2. Театр Древнего Рима

Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики. Историко-политические особенности римского государства. Специфика мифологи. Ритуальные и праздничные игры.

Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта. Драматургия Публия Теренция. Особенности устройства спектаклей. Особенности развития театра в Древнем Риме в период кризиса Республики. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи. Трагедии Сенеки. Римские театральные сооружения и характер зрелищ. Амфитеатр Флавиев (Колизей) 80 г. Пантомима, мим, зрелища цирка.

Античные мыслители о театральном искусстве. Гораций о театре.

Раздел 2. Театр Средних веков

Тема 2.1.Театр Средних веков Западной Европы

Истоки и пути формирования Средневекового театра. Литургическая драма. Миракль.

Представление Средневековых мистерий. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.

Народный (мирской) театр и разнообразие его форм. Шутовские братства. Драматургия Адама де ла Аля. Искусство гистрионов-жонглеров. Моралите и соти. Постоянное взаимодействие религиозных и народных зрелищных форм. Фарс.

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения

Тема 3.1. Итальянский театр

Театр эпохи Возрождения. Понятие «Возрождения» («Ренессанса»). Идеологические и эстетические концепции ренессансного гуманизма как база формирования новой театральной культуры. Периодизация театральной практики в странах Западной Европы.

Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.

Лудовико Ариосто и театр. Никколо Макиавелли и театр. Пасторальная драма. Драматургия Торквато Тассо. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико. Театральная архитектура, декорационное искусство и режиссерско-сценографическая деятельность крупнейших мастеров. Деятельность Филиппо Брунеллески. Театральное творчество Леонардо да Винчи. Театральное творчество Рафаэля Санти. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти. Комедия

дель арте. Ее истоки и пути формирования. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте. Основные маски комедии дель арте. Выдающиеся театральные труппы (*Джелози*, *Конфиденти* и др). Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Тема 3.2. Испанский театр

Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Особенности социально-политического положения Испании. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драмы. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии». Драматургия Тирсо де Молина. Эволюция драмы «золотого века». Драматургия Хуана Руиса де Аларкона. Развитие комедии характеров. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные коррали (театры). Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Тема 3.3. Английский театр

Формирование и организация английского профессионального театра. Особенности социально-политического положения страны. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира. Гуманисты и театр. «Университетские умы» и театр. Драматургия Кристофера Марло. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира. «Ричард III». «Генрих IV». Образ Фальстафа в творчестве Шекспира. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой». Зрелые комедии Шекспира 1595-1600 гг. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится». «Двенадцатая ночь». Особенности трагического мироощущения. Ранние трагедии. «Ромео и Джульетта». «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру». Второй период (1601- 1608). Мрачные комедии. «Мера за меру». Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя. Особенности трагического мироощущения. «Гамлет». «Отелло». «Король Лир». «Макбет». «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика. Третий период (1609– 1613). Драмы. «Буря». Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.

Театры и актеры. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика. Творчество Ричарда Бербеджа. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия. Английские пуритане против театра.

Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)

Тема 4.1. Французский театр XVII в.

Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв. Бургундский отель и его актеры. Драматургия Пьера Корнеля. Драматургия Жана Расина. Драматургия Мольера.

Мольер — актер и руководитель труппы. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)

Тема 5.1. Английский театр XVIII в.

Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии. Джон Гей и театр. Генри Филдинг и театр. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры. Творчество Дэвида Гаррика.

Тема 5.2. Французский театр XVIII в.

Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво. Вольтер и театр. Дени Дидро и театр. Бомарше и театр.

Актерское искусство Франции XVIII в. Привилегированные и ярмарочные театры.

Тема 5.3 Немецкий театр XVIII в.

Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения. Готхольд Эфраим Лессинг и театр. Иоганн Вольфганг Гёте и театр. Фридрих Шиллер и театр. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Тема 5.4. Итальянский театр XVIII в.

Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.

Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. Театральная реформа Карло Гольдони. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони. Трагедии Витторио Альфиери. Актерское искусство Италии XVIII в. Театрально-декорационное искусство и театральная архитектура Италии XVIII в.

Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.

Тема 6.1. Немецкий театр.

Немецкие романтики и театр. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика. Драматургия Генриха фон Клейста. Эрнст Теодор Амадей Гофман как театральный мыслитель и театральный практик.Драматургия Георга Бюхнера.

Драматургия Фридриха Геббеля. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига 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 Чарлза Кина. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Тема 6.4. Итальянский театр.

Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии. Театральная деятельность Густаво Модены. Творчество Аделаиды Ристори. Творчество Эрнесто Росси. Творчество Томмазо Сальвини.

Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.

Тема 7.1. Скандинавский театр.

Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг. «Бранд». «Пер Гюнт». Мировая драма «Кесарь и гагилеянин». Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг. «Кукольный дом». «Привидения». «Росмерсхольм». Драматургия Ибсена 1890-х гг. Драматургия Кнута Гамсуна. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Тема 7.2. Французский театр.

Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка. Драматургия Альфреда Жарри.

Драматургия Поля Клоделя. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана.

Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Тема 7.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр.

Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики. Драматургия Герхарта Гауптмана. Натурализм в немецком театре. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра. Театральная деятельность Макса Рейнхардта. Творчество Йозефа Кайнца. Творчество Александра Моисси. Театральная деятельность Георга Фукса. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Тема 7.4. Английский и ирландский театр.

Идейно-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу в 1900-е – 1910-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера. Творчество Элен Терри. Творчество Генри Ирвинга. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга. Режиссерская и сценографическая деятельность. Театральная деятельность Уильяма Поула. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Тема 7.5. Итальянский театр.

Основные направления в итальянском театре рубежа XIX-XX вв. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Творчество Элеоноры Дузе.

Раздел 8. Театр XX в.

Тема 8.1. Французский театр.

Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг. Драматургия Жана Жироду. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг. Драматургия Жана Ануя.

Драматургия Жан-Поля Сартра. Драматургия Альбера Камю. Драматургия Эжена Ионеско. Драматургия Сэмюеля Беккета. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати). Творчество Антонена Арто. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль. Творчество Марселя Марсо. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Тема 8.2. Английский театр.

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

Драматургия «рассерженных». «Абсурдизм» в английской драматургии. Крупнейшие английские театры XX в. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. Крупнейшие английские режиссеры XX в. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Тема 8.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр.

Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры. Драматургия и театральная деятельность Эрвина Пискатора. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры. Театральная деятельность Густава Грюндгенса. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР). Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ). Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в.

Тема 8.4. Итальянский театр.

Особенности развития итальянского театра 1-й половины XX в. Луиджи Пиранделло и театр. Эдуардо де Филиппо и театр. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в.

Тема 8.5. Испанский театр.

Испанская драматургия XX века. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка. Сценическое искусство Испании XX века. Актерская и режиссерская деятельность Маргариты Ксиргу. Режиссерская деятельность Грегорио Сьерра и Риваса Черифа.

Тема 8.6 Театр США.

Основные тенденции развития 1-й половины XX в. Юджин О`Нил и театр. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги. Драматургия Теннесси Уильямса. Театр США 1960-х гг. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**9**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**10**
Тема 1.1	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 1.2	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 2	**2**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**10**
Тема 2.1	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 3	**18**	**-**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**50**
Тема 3.1	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.2	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.3	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 4	**4**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**10**
Тема 4.1	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 5	**14**	**-**	**-**	**17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**20**
Тема 5.1	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.2	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.3	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.4	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 6	**25**	**-**	**-**	**19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**30**
Тема 6.1	7	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.2	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.3	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.4	6	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 7	**42**	**-**	**-**	**25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**30**
Тема 7.1	10	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.2	10	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.3	8	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.4	10	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.5	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 8	**42**	**-**	**-**	**31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**78**
Тема 8.1	14	-	-		**-**	**-**	**-**					

Тема 8.2	8	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	8	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	4	-	-		-	-	-					
Всего	**156**	**-**	**-**	**122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**238**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**288**				**-**				**288**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к экзамену 1-го семестра (по очной форме обучения) и 2-го семестра (по заочной форме обучения:

Театр Древней Греции:
1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:
1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков:
1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.

4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения:
Итальянский театр.

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

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные коррали (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление аутос.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.

8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.

9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».

10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».

11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».

12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.

13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.

14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.

15. «Отелло». Проблематика и поэтика.

16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.

17. «Макбет». Проблематика и поэтика.

18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.

19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».

20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.

21. «Буря». Проблематика и поэтика.

22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.

23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.

24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.

25. Актерское товарищество театра «Глобус».

26. Шекспир об актерском искусстве.

27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон

28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к зачету 2-го семестра (по очной форме обучения) и 3-го семестра (по заочной форме обучения):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.
Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.

2. Бургундский отель и его актеры.

3. Драматургия Пьера Корнеля.

4. Драматургия Жана Расина.

5.Драматургия Мольера.

6. Мольер — актер и руководитель труппы.

7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.

2. Джон Гей и театр.

3. Генри Филдинг и театр.

4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.

5. Творчество Дэвида Гаррика.

6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.

2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.

3. Вольтер и театр.

4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к экзамену 3-го семестра (по очной форме обучения) и 4-го семестра (по заочной форме обучения):

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.

2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.

3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.

4. Творчество Эдмунда Кина.

5. Театральная деятельность Чарлза Кина.

6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии. 2. Театральная деятельность Густаво Модены.

3. Творчество Аделаиды Ристори.

4. Творчество Эрнесто Росси.

5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к зачету 4-го семестра (по очной форме обучения) и 5-го семестра (по заочной форме обучения):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингейнском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.

5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофмансталя в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идейно-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.

Вопросы к экзамену 5-го семестра (по очной форме обучения) и 6-го семестра (по заочной форме обучения):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.

9. Драматургия Сэмюеля Беккета.

10. Драматургия Жана Жене.

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

12. Творчество Антонена Арто.

13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.

14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.

15. Творчество Марселя Марсо.

16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

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

2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).

3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).

4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.

5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)

6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).

7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.

8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.

2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.

3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.

4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.

5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.

6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.

7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).

8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).

9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.

10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).

11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.

2. Луиджи Пиранделло и театр.

3. Эдуардо де Филиппо и театр.

4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.

5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.

6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.

2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.

3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.

2. Юджин О`Нил и театр.

3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)

4. Драматургия Теннесси Уильямса.

5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие).

6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.

7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.

8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

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

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.

2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.

3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.

4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.

5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.

6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.

7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)

Квинт **Гораций** Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил.Орестея Прометей прикованный.

Софокл. Антигона..Эдип-царь

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.

Аристофан. Ахарняне. Облака.Всадники. Лягушки.

Менандр. Третейский 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 П Х**рестоматии 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.

Минц. Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.

Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.

Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.

Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.

Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.

Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.

Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.

Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.

Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985.Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

Корнель П. Сид. Гораций. Родогюна. 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 уксусника // Там же.

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.

Клингер 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.
Монгредьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.
Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.
Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридлендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.
а) Пьесы:
Немецкие пьесы

Людвиг **Тик**. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)
Фридрих **Гёльдерлин** . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.
Генрих фон **Клейст**. Разбитый кувшин Принц Гомбургский
Э.Т.А. **Гофман**. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.
Георг **Бюхнер**. Смерть Дантона. Войцек
Карл **Гуцков**. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа
Фридрих **Геббель**. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

Мари-Жозеф **Шенье** Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
Казимир **Делавинь**. Людовик XI. СПб, 1877.
Виктор **Дюканж** и **Дино**. Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
Проспер **Мериме**. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
Виктор **Гюго**. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
Александр **Дюма**-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М.,

1964.

Альфред де **Виньи** Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.

Альфред де **Мюссе**. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.

Оноре **Бальзак**. Мачеха

Ф. **Дюмануар**, А. **Деннери**. Дон Сезар де Базан М.,1955

Феликс **Пиа**. Парижский тряпичник

Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)

Эжен **Скриб**. Стакан воды

Эжен **Лабиш**. Соломенная шляпка

Э. **Скриб**, Э. **Легуве**. Адриенна Лекуврёр

Александр **Дюма**-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

Джордж Гордон **Байрон**. Манфред. Каин

Перси Биши **Шелли**. Ченчи

Э.Д. **Бульвер-Литтон**. Лионская красавица

Итальянские пьесы

Паоло **Джакометти**. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.

Пало **Феррари** Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.

Сильвио **Пеллико**. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980

Вагнер Р. Произведение искусства будущего

Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»

Стендаль. Расин и Шекспир

Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.

Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.

Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.

Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.

Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.

Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.

Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.

Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.

Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.

Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.

Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.

Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.

Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.

Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.

еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. 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

Бьернстьерне **Бьёрнсон**. Свыше наших сил (часть 1)

Кнут **Гамсун**. У врат царства. Драма тжизни.

Август **Стриндберг**.Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

Эдмон **Ростан**. Сирано де Бержерак

Морис **Метерлинк**. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица

Эмиль **Верхарн** Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.

Анри **Бек** . Парижанка. М., 1910.

Оскар **Мирбо** . Нажива. М., 1941.

Анатоль **Франс** . Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.

Поль **Верлен** Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Альфред **Жарри**. Убю-король (по изд: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб., 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)

Поль **Клодель**. Благая весть Марии (СПб, 2006.)"Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб., 1999.

Немецкие пьесы

Герхард **Гауптман**. Одинокие. Потонувший колокол.Ткачи. Возчик Геншель. Крысы Перед заходом солнца

Франк **Ведекинд**. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)

Гуго фон **Гофмансталь**. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)

Артур **Шницлер**. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)

Герман **Зудерман** Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар **Уайльд**. Саломея. Идеальный муж

Бернард **Шоу**. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра.Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).

Джон **Голсуорси** Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер **Йейтс**. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.

Уильям Батлер **Йейтс**. У ястребиного источника// Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.

Джон Миллингтон **Синг**. Удалой молодец – гордость Запада.

Грегори А. На восходе луны//Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни **Верга** Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.

Габриеле **Д'Аннунцио** Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.

Сэм **Бенелли** . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.

Джироламо **Роветта** Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.

Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.

Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)

Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.

Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.

Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.

Терри Э. История моей жизни. М., 1963.

Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. **Терри Э**. История моей жизни. М., 1963.

Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.

Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.

Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.

Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.

Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.

Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.

Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.

Бояджиева Л.В. Рейнгардт. М., 1987.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.

Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.

Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.

Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.

Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.

Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.

Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.

Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX – XX веков. М., 1974.

Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.

Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.

Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.

Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.

2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.

3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.

5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

Антология французского сюрреализма. М., 1994.

Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.

Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.

Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.

Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.

Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.

Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.

Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.

Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.

Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.

Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.

Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.

Как всегда - об авангарде. М., 1992.

Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.

Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.

Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.

Брук П. Нити времени. М., 2005

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

Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.

Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.

Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.

Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э.Бумажное каное.Спб, 2008

Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.

Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.

Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

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

Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильяме Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.

Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.

Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.

Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.

Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.

Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.

Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.

Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.

Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.

Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).

Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.

Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime pur». СПб, 2008.

Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.

Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.

ЯкимовичТ.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.

Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.

БабенкоВ.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.

Бартошевич, А.В. «Мирозданью современный».Шекспир в театре XX века. М., 2002

Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.

Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.

Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.

Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.

Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.

Ряполова В. У.Б. Иейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.

Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.

Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.

Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969

Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.

Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.

Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йетса. М., 1986.

Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.

Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N 1 1 .

Немецкий театр

Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.

Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.

Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.

Коган Э.А. Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.

Копелев Л.З. Брехт. М., 1966

Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.

Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.

Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.

Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.

Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.

Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.

Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.

Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.

Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.

Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр

Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.

Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.

Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.

Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.

Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.

Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.

Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.

Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.

Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.

Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.

Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.

Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10

Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.

Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.

Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.

Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.

Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.

Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.

Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.

Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.

Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.

Скорнякова М.Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М.. 2006

Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.

Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.

Силюнас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.

Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.

Бутрова Т. В. Время и люди Торнтона Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.

Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.

Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.

Гордеева М. Театральная. Америка в преддверии 80-х. М., 1979.

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

Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.

Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора//Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.

Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.

Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.

Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.

Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.

Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.

Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея//Театр. 1979. N 11.

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

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

Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.

Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.

Цимбал И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.

Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.

Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

Арто А. Кровяной фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).

Аполлинер Г. Груди Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.

Витрак Р. Тайны любви //Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.

Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра //Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.

Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.

Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.

Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.

Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.

Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.

Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями//Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.

Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.

Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.

Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.

Адамов А. Весна 71. М., 1968.

Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.

Беккет С. Счастливые дни // там же

Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.

Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.

Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.

Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.

Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.

Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.

Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.

Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.

Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

Моэм С. Круг // Моэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.

Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.

Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.

Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.

Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.

Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.

Дилени Ш. Вкус меда // Там же.

Болт Д. Человек для любой поры // Там же.

Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006

Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.

Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.

Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.

Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии.// Пьесы. М.,2006

Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2

Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008

О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О’Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.

Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.

Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.

Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.

Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.

Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.

Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)

Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.

Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.

Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи.Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр.соч.: В 5 т. М., 1963-1964.

Борхерт В. Снаружи перед дверью//Борхерт В. Избранное. М., 1977.

Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.

Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.

Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.

Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.

Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.

Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.

Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.

Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.

Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.

Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.

Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.

Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.

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

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

Хохвельдер Ф. Невиновный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.

Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.

Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.

Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.

Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.

Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.

Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

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

Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.

Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2т. Т.1. М., 1973.

Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.

Вивиани Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. М., 1962.

Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.

Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1.М., 1973.

Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.

Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.

Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы

О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.

О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.

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

Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.

Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.

Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.

Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.

Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.

Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.

Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.

Хейворд Д. и Д. Порти и Бесс. Л.;М., 1961.

Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.

Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.

Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.

Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.

Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)

Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.

Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.

Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.

Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.

Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.

Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.

Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.

Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.

Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.

Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.

Американские театральные миниатюры. Л., 1960.

Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.

Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованные представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

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

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

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

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

2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.

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

4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Авторы-составители:
Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Пригожина Лариса Георгиевна, канд. искусствоведения, профессор
Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор
Таранова Елена Павловна, 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
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-10/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История русского театра**
Трудоемкость дисциплины	**6 зачетных единиц / 216 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

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».

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	2	6	2 / 72	Экзамен
	Всего: 160 час.	**8**	**48**	**6 / 216**	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	4 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	5 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	6 семестр: 8 часов.	2	26	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Экзамен
	Всего: 40 час.	**8**	**168**	**6 / 216**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. От истоков до середины XIX века

Тема 1.1. Театральные элементы в русской народной культуре.

Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Ряжение и маскирование в обряде. Трансформация обряда в игрище, игру-представление. «Проводы Масленицы», «Кострома», «Игумен» - сочетание обрядовых и театральных элементов.

Скоморохи. Первое упоминание в летописях, изображение на фресках (XI в.). Гипотезы о происхождении скоморохов. Разнородность и многожанровость скоморошьего репертуара: игра на музыкальных инструментах, пантомимическое и акробатическое искусство, разыгрывание сатирических сценок-скоморошин, кукольные игры, дрессировка животных и т. д. «Сборник Кирши Данилова» — отражение тематики песенного репертуара скоморохов. Отношение светской и церковной властей к скоморошеству. Участие скоморохов в литургической драме. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648 г.).

Устная народная драма. Ее сюжеты, жанры и художественные особенности. «Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан», «Комедия о Петрушке» — характер и специфика исполнения.

Тема 1.2. Создание театра при дворе Алексея Михайловича

Исторические предпосылки возникновения придворного театра. Развлечения и зрелища при дворе. Потешные палаты. Знакомство с западноевропейской театральной культурой по донесениям русских посланников. Неудачные попытки приглашения иностранных трупп. Роль Посольского приказа и его главы — А. С. Матвеева в создании придворного театра. Строительство «Комедийной хоромины» в селе Преображенском. Деятельность И.-Г. Грегори — автора и постановщика «Артаксерксова действа» (1672 г.). Сюжет и структурные особенности пьесы. Сведения о первом представлении «Артаксерксова действа». Репертуар придворного театра. Библейские, «исторические» и мифологические сюжеты. Жанры. Деятельность С. Чижинского. Указ об обучении русских актеров.

Тема 1.3. Школьный театр

Западноевропейский школьный театр и пути его проникновения в Россию. Школьный театр при Киево-могилянской духовной академии. Драматургия Симеона Полоцкого (1629–1680). Театр Славяно-греко-латинской академии и Хирургической школы. Светские сюжеты драматургии, их актуальность. Система аллегорий. Интермедии. Постановочные приемы. Трагедо-комедия «Владимир» (1705) Феофана Прокоповича (1681–1736) и его теория школьного театра. Распространение школьного театра в России. Его значение.

Тема 1.4. Театр городского населения

Организация театральных представлений людьми разных чинов и званий. Сочетание элементов школьного театра и фольклора. Репертуар, преобладание в нем авантюрных сюжетов, заимствованных из лубочной литературы. Композиционные особенности драматургии. Постановочные приемы и характер исполнения пьес в театре «охочих комедиантов». Его значение для развития театральной культуры в России.

Тема 1.5. Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в.

Знакомство с западноевропейскими театральными традициями. Деятельность немецкой труппы И.-Х. Кунста — О. Фюрста в Москве (1702–1706). Представления компании И. Эккенберга (1719, 1723–1724), французской ярмарочной труппы (1727) в Петербурге. Итальянская опера, балет (с 1731 г.), комедия дель арте (1733–1735) при дворе Анны Иоанновны. Гастроли труппы К. Нейбер (1741 г.). Открытие танцевальной и музыкальной школ. Материалы о театре в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Тема 1.6. Формирование драматургии классицизма. *А. П. Сумароков.*

Западноевропейский и русский классицизм. Влияние просветительского классицизма на А. П. Сумарокова (1717–1777). «Эпистола о стихотворстве» (1747). Драматургия Сумарокова, ее жанровые доминанты. Ранние трагедии: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750) — идейная проблематика, художественные особенности, отзывы современников. Усиление политической аллюзионности, усложнение структуры, использование новых выразительных средств в поздних трагедиях: «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1770), «Мстислав» (1774). А. П. Сумароков и трагедии В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Комедии Сумарокова. Эволюция художественных приемов. Представления пьес Сумарокова кадетами Сухопутного шляхетного корпуса. Значение деятельности Сумарокова для возникновения национального театра.

Тема 1.7. Создание русского национального театра. *Ф. Г. Волков*

Предпосылки создания профессионального национального театра. Биографические сведения о Ф. Г. Волкове. Организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле (1750). Сведения о репертуаре, строительстве театрального помещения. Указ о доставке ярославской труппы в Петербург (1752). Формирование в Сухопутном шляхетном корпусе ядра будущей профессиональной труппы. Указ об учреждении российского публичного театра, под дирекцией А. П. Сумарокова (1756). Сведения о Волкове — театральном деятеле, актере, постановщике. Положение театра в первые годы существования.

Тема 1.8. Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в.

Создание публичного театра при Московском университете. Появление частных театров в Москве и Петербурге. Строительство театральных помещений для придворных спектаклей. Крепостные театры.

Кризис театральной эстетики классицизма. Теоретические взгляды и драматургия В. И. Лукина (1737–1794). Переложение «на русские нравы» иностранных пьес. Сочетание патетических и комических элементов, создание «фона» второстепенных персонажей.

Драматургия *Д. И. Фонвизина* (1745–1792). Начало творческого пути: перевод трагедии Вольтера «Альзира, или Американцы» (1762). Комедия «Корион» (1764). Влияние театральных идей В. И. Лукина. «Ранний “Недоросль”» и просветительская тема воспитания. Приемы создания бытовой атмосферы. «Бригадир» (1769) и «*Недоросль*» (1781). Замысел и воплощение. Образы комедий, их типажность. Особенности конфликта. Постановки «Недоросля» в Петербурге (1782) и Москве (1783).

Усиление политической проблематики в драматургии конца XVIII в. Антитираническая направленность трагедий «Сорена и Замир» (1784) Н. П. Николева (1758–1815), «Владимир и Ярополк» (1772), «Росслав» (1783) Я. Б. Княжнина (1740–1791). Драматургическая полемика Княжнина с Екатериной II в трагедии «Вадим Новгородский» (1789). Сатирическое изображение института государственного судопроизводства в комедии В. В. Капниста (1757–1823) «Ябеда» (1796).

Комическая опера. Художественные средства комической оперы как сценического жанра. Обращение к фольклору и народной песне как основе драматургического произведения, сочетающего «острое от эпиграммы» и «нечто от оды». «Анюта» (1772) М. И. Попова (1741–1790). Руссоистские мотивы. Особенности конфликта. Новые темы и герои. Комические оперы А. О. Аблесимова (1742–1783), Н. П. Николева, М. А. Матинского (1750–1820?), Я. Б. Княжнина. Значение комической оперы для развития актерского искусства.

Сентиментальная драма рубежа XVIII – XIX вв. Сентиментализм как литературное направление. «Бедная Лиза» (1795) Н. М. Карамзина. Отражение сентименталистских тенденций в драматургии П. А. Плавильщикова (1760–1812) и Н. И. Ильина (1777–1823). Драматургия А. Коцебу в репертуаре русского театра. Драматургические приемы и средства сценической выразительности.

Тема 1.9. Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков

Основные направления развития национального актерского искусства. Каноны классицизма и требование новых подходов, предъявляемое развитием драматургии. Творчество И. А. Дмитревского (1734–1821), Я. Д. Шуйского (?–1806), П. А. Плавильщикова (1760–1812), Я. Е. Шушерина (1753–1813). Тип спектакля. Решение сценического пространства и создание сценической атмосферы в декорационном оформлении П. Г. Гонзаго (1751–1831). Архитектура театральных зданий.

Тема 1.10. Трагедия первой четверти XIX века

Драматургия *В. А. Озерова* (1769–1816). Начало творческого пути. Влияние Я. Б. Княжнина. «Ярополк и Олег» (1798) — традиционная для классицизма трактовка исторического сюжета. «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807) — черты неоклассицизма. Значение женских образов. Своеобразие трагического конфликта. Система аллюзий. Постановка озеровских трагедий. Отношение современников.

Театральная теория и практика «архаистов и новаторов». Трагедии П. А. Катенина (1792–1853), В. К. Кюхельбекера (1797–1846). Трактовка античных сюжетов. Историческая тематика трагедий М. В. Крюковского (1781–1811), А. Н. Грузинцова (1779–1819?), С. Н. Глинки (1776–1847). Трагедия в театральном репертуаре первой четверти XIX в.

Тема 1.11. Актерское искусство первой четверти XIX века

А. С. Яковлев (1773–1817). Биографические сведения. Этапы творчества. Начало творческого пути. Роли в классицистских трагедиях и драмах А. Коцебу. Разрушение классицистских канонов. Проблема естественности. Центральные роли в трагедиях В. А. Озерова. Яковлев в трагедиях Шекспира и Шиллера. Характер исполнения и сценические приемы. Отзывы современников.

Е. С. Семенова (1786–1849). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и Н. И. Гнедича в творческом становлении актрисы. Партнерство с А. С. Яковлевым. Роли в трагедиях В. А. Озерова, Ж. Расина, Вольтера. Соперничество с М.-Ж. Жорж.

Тема 1.12. Комедия первой четверти XIX века

Круг тем и проблематика комедиографии. Элементы литературной и художественной полемики, отражение современной исторической ситуации, внимание к бытовому фону, разработка характеров.

И. А. Крылов (1769–1844). Театрально-критические работы в журналах «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Ранние комические оперы. Пародирование драматургических принципов классицизма в шутотрагедии «Трумф» (1800). Характер интриги и образы слуг в комедиях «Пирог» (1801), «Модная лавка» (1806), «Урок дочкам» (1807).

А. А. Шаховской (1777–1846), аспекты его театральной деятельности. Жанровое многообразие драматургии. Разработка бытовой тематики в комедиях «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808), «Пустодомы» (1819). Литературно-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).

«Русалка» (1829–1832), **«*Сцены из рыцарских времен*»** (1835). Поиск новых форм развития драмы. Обращение к композиционным принципам сказочного сюжета. Природа конфликта. Основные персонажи. Лиризм «Русалки» и эпичность «Сцен из рыцарских времен». Роль фантастических элементов. Закономерность незавершенности.

Сюжеты пушкинских произведений в репертуаре второй четверти XIX в.

Тема 1.14. Театр второй четверти XIX века

Русское общество после поражения восстания декабристов. Идеологические основы российской государственности и художественная практика. Цензурный устав 1828 г., закрепляющий положение о двойной цензуре драматических произведений. Монополизация театрального дела в столицах. Организационные перемены в сфере театра. Репертуарная политика. Постановки пьес Н. В. Кукольника (1809–1868) и Н. А. Полевого (1796–1846). Западноевропейская трагедия и мелодрама на сцене.

Тема 1.15. Драматургия *М. Ю. Лермонтова* (1814–1841)

Влияние Дж.-Г. Байрона и Ф. Шиллера. Основные мотивы лермонтовской драматургии, «Испанцы» (1830), «Люди и страсти» (1830), «Странный человек» (1831), «Два брата» (1836). Противостояние естественного героя и неестественного мира. Эволюция романтического героя. Мелодраматические черты.

«Маскарад» (1835–1836). Идейно-философская проблематика. Место в контексте поэтического творчества. Наполнение актуальным смыслом категорий добра и зла. Образы персонажей. Демонизм Арбенина. Значение фигуры Неизвестного. Интрига и развитие действия. Театральность драмы. Редакции «Маскарада», их цензурная судьба. Постановка сцен из «Маскарада» (1852).

Тема 1.16. Трагические актеры второй четверти XIX века

П. С. Мочалов (1800–1848). Биографические сведения. Этапы творчества. Дебют в озеровской драматургии (1817), разнородность исполняемых ролей в начале пути. Романтическая высота мелодраматических ролей. Барон Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу), Жорж Жермани («Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и Дино), Кин («Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма). Сценическая трактовка шиллеровских и шекспировских образов. Исполнение роли ***Гамлета*** (1836). Современники о Мочалове. Мочалов и Каратыгин.

В. А. Каратыгин (1802–1853). Биографические сведения. Роль А. А. Шаховского и П. А. Катенина в творческом становлении актера. Полемика вокруг дебютов Каратыгина (1820), Диапазон ролей. Исторические персонажи в его исполнении: Велизарий («Велизарий» Э. Шенка), Людовик XI («Заколдованный дом» И. Ауфенберга), Пожарский («Рука всевышнего отечество спасла» Н. В. Кукольника), Прокофий Ляпунов («Смерть Ляпунова» А. А. Гедеонова). Роли в шиллеровском и шекспировском репертуаре. Эволюция сценических приемов. В. Г. Белинский о Каратыгине.

Тема 1.17. Русский водевиль

Происхождение и специфика жанра. Этапы бытования на русской сцене. Характерные особенности русского водевиля 1810-х — 1820-х гг. Водевили А. А. Шаховского и А. И. Писарева (1803–1828). Расцвет водевиля в 1830-х — 1840-х гг. Злободневность тематики, драматургические приемы, сценичность. Водевили Д. Т. Ленского (1805–1860),

П. А. Каратыгина (1805–1879), Ф. А. Кони (1809–1879). Движение жанра и общее направление литературы. Водевиль и цензура. Размывание жанровых границ в конце 1840-х — начале 1850-х гг. Исчезновение куплета. «Осенняя скука» (1848) Н. А. Некрасова. Значение жанра водевиля для актерского искусства.

Тема 1.18. Актеры водевиля

Н. О. Дюр (1807–1839). Биографические сведения. Музыкальная одаренность и сценические данные. Метод работы над ролью. Исполнение куплета. Искусство внешней и внутренней трансформации в ролях Жовиаля («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 травестийного репертуара: Юлий де Креки («Полковник старых времен» Мельвиля), Лелев («Гусарская стоянка, или Плата тою же монетою» В. И. Орлова), Габриэль («Девушка-гусар» Ф. А. Кони). Многогранность таланта. Исполнение ролей в комедии, драме и трагедии.

В. И. Живокини (1805–1874). Биографические сведения. Внешние данные. Органичность существования на сцене. Импровизационвость творчества. Специфика создания актером водевильного образа. Речевая манера и использование мимических средств. Приемы буффонады. Взаимодействие с публикой. Исполнение ролей Жовиаля («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 архитектонические принципы. Проблемы ее воплощения на сцене.

Драматургия Н. В. Гоголя. Театральность малороссийских повестей. Замысел комедии «Владимир третьей степени» (1833). Связь замысла с петербургскими повестями. История создания «*Ревизора*» (1836). Особенности композиции. Образная система комедии. Городничий и Хлестаков. Принципиальность пустоты и наивности Хлестакова. Немая сцена. Редакции «Ревизора». Первые постановки комедии в Петербурге и Москве (1836). Отношение к ним Гоголя. «Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Приемы и средства драматургической выразительности. Воплощение комедий на сцене. Обращение театра к сюжетам прозаических произведений Гоголя.

Тема 1.20. Драматургия *И. С. Тургенева* (1818–1883)

Начало творческого пути — романтическая поэма «Стено» (1834) и автопародирующая ее комедия «Неосторожность» (1843). Отношение Тургенева к современному репертуару. Формы тургеневской драматургии. Особенности драматургического письма, проблема сценичности. Влияние «натуральной школы»: сцены «Безденежье» (1845), комедии «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1849). Поэтика «мариводажа» в комедиях «Где тонко там и рвется» (1847), «Провинциалка» (1850). «*Месяц в деревне*» (1850). Разработка драматического сюжета. Психологическая углубленность персонажей. Методы создания атмосферы действия. Сценическая судьба тургеневской драматургии.

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

Тема 2.1. Актерское искусство в России в середине XIX века.

М. С. Щепкин (1788–1863). Биографические сведения. Начало творческого пути, Щепкин в провинциальном театре. Дебют в Москве (1823). Мастерство исполнения ролей в текущем репертуаре (пьесы А. А. Шаховского, М. Н. Загоскина, переводные водевили и мелодрамы). Поиски нового художественного метода: утверждение «правды» на русской сцене (А. И. Герцен).

Артистическая индивидуальность. Широта творческого диапазона. Разнообразие ролей. Создание комедийных, драматических и трагических образов. Влияние драматургии сентиментализма. Повышенная эмоциональность. Окружение Щепкина (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков).

Щепкин — Фамусов. Трудности освоения роли и ее сценическая жизнь, Щепкин и Гоголь. Городничий. Неудача в роли Подколесина («Женитьба»). Отзыв Белинского. Роли в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина (Сальери, Барон). Шекспировские роли (Шейлок, Полоний).

Демократизация трагического героя. Создание «мещанских» ролей. Трактовка роли матроса Симона (драматический водевиль Т.-М.-Ф. Соважа и Ж.-Г. Делюрье «Матрос»). Сложность духовной жизни обыкновенного человека. Мошкин («Холостяк»), Кузовкин («Нахлебник») И. С. Тургенева, Муромский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина).

Роли Щепкина в пьесах А. Н. Островского. Критическое отношение актера к его творчеству. Большое («Свои люди — сочтемся») и Любим Торцов («Бедность не порок»). Подмена социально-конкретных характеристик образом «человека вообще».

Значение реформы Щепкина. Переходный характер щепкинского реализма: сохранение в игре традиционных приемов актерской выразительности. В. Г. Белинский и А. А. Григорьев о Щепкине.

П. М. Садовский (1818–1872). Биографические сведения. Провинциальный театр. Дебют в Малом театре (1839). Критические отзывы. П. М. Садовский автор и исполнитель устных рассказов. Водевильный репертуар. Комедийные роли в пьесах Шекспира и Мольера. Трактовка Короля Лира (бенефис 1852 года). Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор»). Глубина перевоплощения и органичная жизнь в образе. А. А. Григорьев об игре Садовского: сопоставление с Щепкиным-Городничим.

Садовский и драматургия А. Н. Островского. Широта и многообразие типов, созданных актером (30 ролей). Русаков («Не в свои сани не садись»), Беневоленский («Бедная невеста»). Трагикомическое в интерпретации образа Любима Торцова («Бедность не порок»). Создание образов «самодуров». Роли в исторических пьесах. Сценические «биографии» ролей. Внимание к бытовым подробностям и деталям.

Поддержка новаторства П. М. Садовского в современной ему критике (А. А. Григорьев). Расплюев («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-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 обыденной 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 реальнейшей 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 амплуа «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). Широта и многообразие театральной деятельности А. И. Южина: актер, драматург, теоретик театра, режиссер-педагог, театральный организатор и руководитель. Биографические сведения. Сценические данные. Участие в любительских спектаклях. Работа в Малом театре.

Особенности художественной манеры А. И. Южина. Сочетание интеллектуального начала с театральной темпераментностью и эмоциональной приподнятостью.

Роли классического зарубежного репертуара. Утверждение на сцене цельной волевой натуры, сильной во всех проявлениях страсти и мысли: Санчо Ортис («Звезда Севильи» Лопе де Вега), Карл Моор («Разбойники»), Дюнуа («Орлеанская дева»), Маркиз Поза («Дон Карлос») Ф. Шиллера, Рюи Блаз в одноименной драме и Карл Пятый («Эрнани») В. Гюго. Шекспировские роли: Гамлет, Макбет и Отелло. Контраст романтической приподнятости образов А. И. Южина настроениям русской интеллигенции 1880-х годов. Охранительная программа А. И. Южина — руководителя Малого театра в эпоху режиссуры.

*В. Н. Давыдов (*1849–1925). Давыдов — продолжатель традиций Щепкина и Мартынова. Творческий облик Давыдова. Своеобразие его метода и манеры игры. Актерские данные. Виртуозность владения техникой актерского искусства. В. Н. Давыдов о своем методе работы над ролью и образом (его мемуары «Рассказ о прошлом», 1918). Выход за пределы амплуа комика. Широта творческого диапазона: водевильные, комические, драматические роли. Своеобразие исполнения ролей в психологической драме. Мимическое искусство Давыдова. Знаменитые «давыдовские» паузы. Выразительность речи и яркость сценической формы.

Творческий путь. Провинциальный театр. Поступление в Александринский театр (1880) и уход из него (1886). Работа в Театре Ф. Корша. Возвращение на императорскую сцену (1888). Борьба с условиями казенной сцены.

Текущий репертуар: роли в пьесах И. В. Шпажинского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. А. Крылова и др. Исполнение мартыновских ролей: Боярышников («Не в деньгах счастье»), Ладыжкин («Жених из долгового отделения») И. Е. Чернышева, Михайла («Чужое добро впрок не идет» А. А. Потехина).

Давыдов в репертуаре Островского. А. Н. Островский о В. Н. Давыдове. Разнообразие ролей, сыгранных артистом в пьесах драматурга. Нароков, («Таланты и поклонники»). Тема «маленького человека» — Оброшенов («Шутники»). Давыдов — первый исполнитель роли Шмаги («Без вины виноватые»). Роль Бальзаминова. Драматизм образа наивного человека. Роли купцов-самодуров и европеизированных буржуазных дельцов: Прибытков («Последняя жертва»), Каркунов («Сердце не камень»), Хлынов («Горячее сердце») и др. Богатство актерской выдумки и выразительность мимических сцен.

Образ Расплюева в исполнении Давыдова: драматичность и комизм.

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. Виртуозность владения сценической речью. Широта диапазона творчества — от яркой буффонады до тонкого и глубокого психологизма. Актер-лицедей. Богатство и разнообразие импровизации (в том числе импровизации текста роли). Естественность и легкость общения со зрительным залом. Творчество Варламова в оценке современной ему критики. К. С. Станиславский о «реалистическом гротеске» Варламова как о «высшем виде искусства актера».

Обширность репертуара К. А. Варламова (более 1000 ролей). Преодоление жанровых барьеров. Роли в водевилях и легких комедиях: сочетание жизненной достоверности и театральной условности.

Русская классика в репертуаре артиста. Гоголевский репертуар. Осип («Ревизор») и Яичница («Женитьба»). Социальный смысл человеческого типа в истолковании Варламова. Колорит индивидуального озвучивания текста роли. Органичное постижение гоголевского гротеска.

К. А. Варламов в репертуаре А. Н. Островского. Правда и яркая театральная природа сценических образов.

К. А. Варламов — и репертуар зарубежной классики. Сганарель («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. Водевили. «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. Фрэзер — 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. Калеб 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 (1980–1933). 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). «Благовещение» (1920), художник А. А. Веснин (1883–1959). «Принцесса Брамбилла» по Э.-Т.-А. Гофману (1920). Художник — *Г. Б. Якулов*. Парад синтетического актера. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1921). «Театр» А. А. Экстер. «*Федра*» Ж. Расина (художник — А. А. Веснин, 1921) и «*Жирофле-Жирофля*» Ш. Лекока (художник — Г. Б. Якулов, 1922) — кульминация жанровых полюсов Камерного театра. А. Г. Коонен — Федра и Жирофле-Жирофля.

Тема 3.17. Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Мейерхольд и В. В. Маяковский (1893–1930). Петроградская «Мистерия-буфф» (1918). Художник — К. В. Малевич (1878–1935). Человек просто — В. В. Маяковский.

«Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Лозунги и эстетика «Театрального Октября». «Зори» Э. Верхарна (1920) и концепция творческого театра. Художник — В. В. Дмитриев (1900–1948). Спектакль-митинг. Эреньен — А. Я. Закушняк (1879–1930). Гислен — И. В. Ильинский (1901–1987). Вторая редакция «Мистерии-буфф» (1921). Спектакль-политобозрение. Соглашатель — И. В. Ильинский. Американец — В. Ф. Зайчиков (1888–1947).

Начало ТИМа (Театр им. Мейерхольда). Конструктивизм и биомеханика. «*Великодушный рогоносец*» Ф. Кроммелинка (Театр Актера, 1922). *Л. С. Попова* (1889–1924) «Иль-Ба-Зай»: И. В. Ильинский — Брюно, М. И. Бабанова (1900–1983) — Стелла, В. Ф. Зайчиков — Эстрюго. Маска и амплуа. Актерская система Мейерхольда.

Тема 3.18. Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

Тема 4.1. Театр середины — второй половины 1920-х годов

Творческая интенсивность театрального процесса. Самоопределение театральных систем. Взаимодействие и борьба сценических направлений. Успех зарубежных гастролей: МХАТ (1922–1924), Первая студия МХАТ (1922), Камерный театр (1923, 1925). Проблема репертуара. Режиссура и советская пьеса. Режиссура и классика. Режиссура и современная западная драма.

Постепенное изменение социокультурной ситуации. Рост партийно-административного нажима. Главрепертком. Партсовещание по вопросам театра при Агитпропотделе ЦК ВКП(б) (1927). Отставка наркома просвещения А. В. Луначарского (1929). Тенденция к нивелированию театрального процесса и выработке единого стиля. Театральная платформа РАПП.

Тема 4.2. Малый театр

Столетний юбилей театра (1924). Попытки использования приемов «левого» театра. Классика в постановке Н. О. Волконского (1890–1948). «Наивный реализм» (П. А. Марков) актерской школы Малого театра и жанрово-публицистическая режиссура Л. М. Прозоровского (1880–1954). «*Любовь Яровая*» К. А. Тренева (1876–1945), 1926. Режиссеры — И. С. Платон (1870–1935) и Л. М. Прозоровский, художник — Н. А. Меньшутин (1899–1951). Яровая — В. Н. Пашенная (1887–1962), Кошкин — П. М. Садовский, Панова — Е. Н. Гоголева (1900–1993), Швандя — С. Л. Кузнецов (1879–1932). Репертуарно-творческий кризис в конце десятилетия.

Тема 4.3. Академический театр драмы

Ю. М. Юрьев во главе Акдрамы (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» Акдрамы. Установка на советскую пьесу злободневной тематики.

Тема 4.4. Московский Художественный академический театр

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

Вл. И. Немирович-Данченко и поиски современной трагедии «*Пугачевщина*» К. А. Тренева, 1925. Режиссеры — В. В. Лужский и Л. М. Леонидов, художник — А. Ф. Степанов.

П. А. Марков (1897–1980) — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками. «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1891–1940), 1926; «Бронепоезд 14-69» (1927) и «Блокада» (1929) В. В. Иванова (1895–1963); «Унтиловск» Л. М. Леонова (1899–1994), 1928; «Растратчики» и «Квадратура круга» В. П. Катаева (1897–1986), 1928.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон **«*Дней Турбиных*».** Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер ***И. Я. Судаков*** (1890–1969), художник *Н. П. Ульянов*. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — Н. П. Хмелев (1901–1945), Елена — В. С. Соколова (1896–1942), Мышлаевский — Б. Г. Добронравов (1896–1949), Лариосик — М. М. Яншин (1902–1976), Шервинский — М. И. Прудкин (1898–1994).

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» **«*Горячего сердца*»** А. Н. Островского, 1926. Режиссеры — М. М. Тарханов (1877–1948) и И. Я. Судаков, художник — Н. П. Крымов (1884–1958). Хлынов — И. М. Москвин, Градобоев — М. М. Тарханов, Курослепов — В. Ф. Грибунин (1873–1933), Матрена — Ф. В. Шевченко (1893–1971), Наркис — Б. Г. Добронравов, Силан — Н. П. Хмелев **«*Безумный день, или Женитьба Фигаро*»** П. Бомарше, 1927. Режиссеры — Е. С. Телешева (1892–1943) и Б. И. Вершилов (1893–1957), художник — ***А. Я. Головин***. «Революция со смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — Н. П. Баталов (1899–1937), Сюзанна — О. Н. Андровская (1898–1975).

Тема 4.5. Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Режиссерские работы студийцев. «Герой» Д. Синга, 1923. Режиссер — А. Д. Дикий (1889–1955). «Укрощение строптивой» У. Шекспира, 1923. Режиссеры — В. С. Смышляев (1891–1936) и А. И. Чебан (1886–1954). «Любовь — книга золотая» А. Н. Толстого (1882–1945), 1923. Режиссер — С. Г. Бирман.

Путь к трагедии через мелодраму. «Король Лир» У. Шекспира, 1923. Режиссер — Б. М. Сушкевич. Лир — И. Н. Певцов (1879–1934). **«*Расточитель*»** Н. С. Лескова, 1924. Режиссеры — Б. М. Сушкевич, Н. Н. Бромлей (1880–1966) и А. Д. Дикий. Принцип ансамбля

как динамичного единства исполнительских стилей. Молчанов — А. Д. Дикий, Князев — И. Н. Певцов, Минутка — И. Н. Берсенев. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры. **«*Гамлет*»** У. Шекспира, 1924. Режиссеры — В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов (1879–1966) и А. И. Чебан, художник — М. В. Либаков (1889–1953). 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. Либаков и Б. А. Матрунин (1895–1959). Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аблеухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. «*Блоха*» Е. М. Замятина (1884–1937) по повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», 1925. Режиссер — ***А. Д. Дикий***, художник — ***Б. М. Кустодиев*** (1878–1927), Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада. Левша — Л. А. Волков (1893–1976), Машка-Меря — С. Г. Бирман.

«Дело» А. В. Сухово-Кобылина, 1927. Режиссер — *Б. М. Сушкевич*, художник — *Н. А. Андреев* (1873–1932). Перемонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Продолжение чеховской линии после ухода группы А. Д. Дикого (1927) и эмиграции М. А. Чехова (1928). «Закат» Н. Э. 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. Лавренева (1891–1959), 1927. Художник — *Н. П. Акимов* (1901–1968) и приемы «кинофикации театра». Берсенев — Б. В. Щукин, Годун — В. И. Куза (1902–1941). «Заговор чувств» Ю. К. Олеши (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), Счастливцев — 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 амплуа. 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. Полемика с традицией рефлектирующего Гамлета. Трансформация трагедии в комедию интриги. Исключение философского плана. Пародийное снижение образов. Гамлет — А. Я. Горюнов, Клавдий — Р. Н. Симонов, Полоний — Б. В. Щукин.

Публикация основ марксистской эстетики («К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве», 1933) и ее императив в трактовке Шекспира на сцене 1930-х гг. Борьба против «шиллеризации» за «подлинного Шекспира» — реалиста. «Фальстафовский фон».

Шекспировские спектакли ***С. Э. Радлова*** (1892–1958). «Отелло» (Молодой театр, 1932), «Ромео и Джульетта» (1934), «Отелло» (1935) — Театр-студия под руководством Радлова, «Гамлет» (Театр им. Ленсовета, 1938). «Художественно-научный» подход к Шекспиру. Режиссура как «творческое комментирование» пьесы.

«Отелло» (Малый театр, 1935). Художник — В. С. Басов (1901–1946). Радловская концепция образа Отелло и романтическая традиция Малого театра. Отелло — А. А. Остужев (1874–1953). Гастрольный способ существования актера в спектакле.

«Король Лир» (Государственный еврейский театр, 1935). Художник — *А. Г. Тышлер* (1898–1980). Проблема авторства спектакля. Полемика С. М. Михоэлса (1890–1948) и А. Г. Тышлера с подходом С. Э. Радлова. Лир — С. М. Михоэлс. Интеллектуализм игры. Парадоксальное решение образа. Техника пластического и интонационного рисунка. Актерский дуэт С. М. Михоэлса — Лира и В. Л. Зускина (1899–1952) — Шута.

Шекспириана 1930-х гг. и концепция «нового Ренессанса» эпохи «победившего социализма». Модель современного героя как гармонически развитой личности и «цельный человек» Шекспира. Репертуарная избирательность в отношении наследия драматурга. Жанр «оптимистической трагедии».

Шекспировские спектакли ***А. Д. Попова. «Ромео и Джульетта»*** (Театр Революции, 1935). Режиссер и художник — И. Ю. Шлепянов. Посвящение спектакля Ленинскому комсомолу. Монументальная красочность ренессансного фона. Преодоление трагического конфликта идеей исторического прогресса. Ромео — М. Ф. Астангов (1900–1965), Джульетта — М. И. Бабанова. **«*Укрощение строптивой*»** (Центральный Театр Красной Армии, 1937). Художник — *Н. А. Шифрин* (1892–1961). «Большой сценический стиль». Равновесие достоверности и зрелищности Жизнерадостный тонус действия. Современный ракурс реалистического «полнокровия» образов главных героев. Катарина — Л. И. Добржанская (1908–1980), Петруччио — В. Н. Пестовский.

Тема 4.12. МХАТ СССР им. М. Горького

Работа *Вл. И. Немировича-Данченко* над инсценированием романов Л. Н. Толстого. «*Воскресение*», 1930. Инсценировка Ф. Ф. 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. Олеши (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. Сухово-Кобылина (1933). Кречинский — Ю. М. Юрьев, Расплюев — И. В. Ильинский «Тридцать три обморока» («Юбилей», «Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова, 1935). Попова — З. Н. Райх, Ломов — И. В. Ильинский.

«Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1934). Образ спектакля. Пластика режиссерской композиции и импрессионизм актерской игры. Маргерит Готье — З. Н. Райх.

Закрытие ГосТИМа (1938).

Тема 4.15. Ленинградский театр Комедии

Н. П. Акимов — художественный руководитель театра с 1935 года. Театрально-декорационная деятельность Н. П. Акимова 1920 – начала 1930-х гг. и его формирование как режиссера-сценографа. Реформирование репертуара, обновление актерского состава театра Комедии. Воспитание труппы на материале европейской комедийной классики. Кристаллизация жанрово-стилистических принципов «изобразительной режиссуры» (М. З. Левин) в постановках испанских комедий «плаща и шпаги». «Собака на сене» (1936) и «Валенсианская вдова» (1939) Лопе де Вега. Последовательное проведение в спектаклях художественной концепции режиссера Ироническая подача лирической темы. Диана — И. П. Гошева, Леонарда — Е. В. Юнгер (1910–1999).

Н. П. Акимов и Е. Л. Шварц (1896–1958). Неосуществленная постановка пьесы «Принцесса и свинопас» («Голый король»). Философская сказка «Тень» (1940). Аннунциата — И. П. Гошева, Принцесса — Е. В. Юнгер, Юлия Джули — И. П. Зарубина (1907–1976).

Тема 4.16. Театр в годы Великой Отечественной войны

Укрепление патриотических чувств — главная задача театра. Организационные формы театральной жизни. Спектакли современной и национально-исторической тематики. «Фронт» А. Е. Корнейчука (1905–1972) (Театр им. Евг. Вахтангова, 1942). Режиссер Р. Н. Симонов, художник В. Ф. Рындин. Иван Горлов — А. Д. Дикий. «Русские люди» К. М. Симонова (1915–1979) (МХАТ им. М. Горького, 1943). Режиссеры Н. П. Хмелев, В. Я. Станицын (1897–1976), М. О. Кнебель (1898–1985). Глоба — А. Н. Грибов (1902–1977). «Нашествие» Л. М. Леонова (Театр им. Моссовета, 1943). Режиссер Ю. А. Завадский. Федор Таланов — М. Ф. Астангов, Фаюнин — В. В. Ванин (1898–1951). «Давным-давно» А. К. Гладкова (1912–1976) (ЦТКА, 1942). Режиссер А. Д. Попов, художник И. С. Федотов, композитор Т. Н. Хренников (р. 1913). Шура Азарова — Л. И. Добржанская.

Роль русской классики. Широкое обращение театров к творчеству А. Н. Островского. «Последняя жертва» (МХАТ, 1943). Режиссер Н. П. Хмелев, художник В. В. Дмитриев. Тугина — А. К. Тарасова, Прибытков — И. М. Москвин.

А. Я. Таиров и русская классика. Тема искусства как жизненного подвига. «Чайка» А. П. Чехова (1944), «Без вины виноватые» А. Н. Островского (1944), А. Г. Коонен — Нина Заречная и Отрадина-Кручинина.

«Праздничный» Островский в спектакле Театра им М. Н. Ермоловой «Бешеные деньги» (1945). Режиссер А. М. Лобанов (1900–1959), художник В. В. Дмитриев. Лидия — Л. Р. Орданская.

Тема 4.17. Театр второй половины 1940 – начала 1950-х годов

Репрессивные методы руководства искусством. Партийные постановления 1946–1948 гг. Борьба с «космополитизмом». «Железный занавес». Оскудение репертуара и режиссуры. «Теория» и практика бесконфликтности. Катастрофический разрыв театра с живой реальностью. Утрата специфики театра как искусства. Редкие режиссерские прорывы. «*Молодая гвардия*» А. А. Фадеева (1901–1956) (Московский театр драмы, 1947; режиссер *Н. П. Охлопков* (1900–1967), художник В. Ф. Рындин) и традиции метафорического театра. Монументальная героика спектакля. Условность пространственного решения. Сережка Тюленин — Б. Н. Толмазов (1912–1985).

А. М. Лобанов в Театре им. М. Н. Ермоловой. Работа по созданию современного репертуара в русле психологического реализма. Поэтизация обыденного. Принципиальный антимонументализм. «Старые друзья» Л. А. Малюгина (1909–1968) (1946). Создание сценических характеристик. Тоня — Л. Р. Орданская, Шура — В. С. Якут (1912–1991). «Спутники» В. Ф. Пановой (1905–1973) (1947; художник В. В. Дмитриев). Юлия Дмитриевна — Э. С. Кириллова (1909–1971). Режиссура Лобанова — переходное звено к театральному «неореализму» второй половины 1950-х годов.

Тема 4.18. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Спектакли Н. П. Охлопкова. «*Гроза*» А. Н. Островского (Московский театр драмы, 1953, художник В. Ф. Рындин). Положительный отклик «Правды». «*Гамлет*» У, Шекспира (Театр им, В. В. Маяковского, 1954; художник В. Ф. Рындин). Гамлет — Е. В. Самойлов (р. 1912) и проблема современного героя.

Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «*Иванов*» А. П. Чехова (Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, 1954). Режиссер *М. О. Кнебель*, художник Ю. И. Пименов (1903–1977). Романтическая трактовка героя как «русского Гамлета». Иванов — Б. И. Смирнов (1908–1982). «*Власть тьмы*» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер *Б. И. Равенских* (1914–1980), художник Б. И. Волков (1900–1970). 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. Сухово-Кобылина (1954) в постановке *Н. П. Акимова* (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков (1922–1978), Тарелкин — Ю. Т. Бубликов. Драматургия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «Баня» (1953). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек (р. 1909) и С. И. Юткевич (1904–1995), художник С. И. Юткевич. Победоносиков — А. В. Ячницкий, Оптимистенко — В. А. Лепко (1898–1963). «*Клоп*» (1955). Режиссеры *В. Н. Плучек* и С. И. Юткевич. Присыпкин — В. А. Лепко, Баян — Г. П. Менглет (р. 1912).

Тема 4.19. Молодая режиссура

Пафос нравственного и эстетического очищения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии. Отрицание театральности во имя «жизни человеческого духа». Статья *А. В. Эфроса* (1925–1987) «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская традиция и эпигонские наслоения. Интерес к молодому герою. Проблема нравственного выбора.

В. С. Розов (р. 1913) и театр второй половины 1950-х гг. Две модели розовского спектакля: А. В. Эфрос и *О. Н. Ефремов* (1927–2000). Центральный детский театр и новая режиссура Школа М. О. Кнебель. «*В добрый час*!» в постановке А. В. Эфроса (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Варианты современного молодого героя: Андрей — В. Я. Заливин, Алексей — О. Н. Ефремов.

О. Н. Ефремов и Студия молодых актеров (с 1957 г. Театр-студия «Современник»), Организационная структура и творческая программа «коллектива единомышленников»,

«*Вечно живые*» В. С. Розова (1956). Исповедальность актерской манеры. Публицистический пафос, обнажение гражданской позиции. Борис Бороздин — О. Н. Ефремов, Нюрка-хлеборезка — Г. Б. Волчек. «В поисках радости» В. С. Розова на сцене ЦЦТ и «Современника», 1957. Олег Савин — О. П. Табаков.

Расширение репертуарного и стилистического диапазона «Современника», «Пять вечеров» А. М. Володина (р. 1919) (1959; режиссер О. Н. Ефремов). Ильин — О. Н. Ефремов, Тамара — Л. М. Толмачева. «Голый король» Е. Л. Шварца (1960). Режиссеры О. Н. Ефремов и М. Микаэлян, художник В. И. Доррер (р. 1929). Король — Е. А. Евстигнеев (1926–1992), Принцесса — Н. М. Дорошина, Первый министр — И. В. Кваша, Министр нежных чувств — В. Н. Сергачев, Первая фрейлина — Г. Б. Волчек, Камергер — М. М. Козаков.

Пробы театральной условности в спектаклях А. В. Эфроса 1959 года. «Друг мой, Колька!» А. Г. Хмелика (р. 1925) (ЦДТ; художник Б. Г. Кноблок). Лидия Ивановна — А. Д. Дмитриева. «Сны Симоны Машар» Б. Брехта и Л. Фейхтвангера (Театр им. М. Н. Ермоловой).

Тема 4.20. *Г. А. Товстоногов* (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького

Начало режиссерской деятельности. Ленинградский театр им. Ленинского комсомола (1949–1956). Творческая программа театра. «Героическое в обыкновенном». Формирование репертуара. Роль инсценировок. Достоверность и условность. Поиски новых средств сценической выразительности. «Дорога бессмертия» (по книге Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее», 1951). «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука (1952). «Униженные и оскорбленные» по Ф. М. Достоевскому (1956).

«Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского (Академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Художник А. Ф. Босулаев (1904–1964), композитор К. А. Караев (1918–1982). Сценическая традиция и новаторство. Психологическое оправдание условности. Комиссар — О. Я. Лебзак (1914–1983), Вожак — Ю. В. Толубеев (1906–1979), Алексей — И. О. Горбачев.

Главный режиссер БДТ им. М. Горького с 1956 г. Обновление труппы. Целенапрвленность 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. Преображения 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. Рецептер, 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). Перекличка 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. Сухово-Кобылина (Театр им. В. Маяковского, 1966; художник Н. Н. Эпов). *М. А. Захаров* (р. 1933). «Доходное место» А. Н. Островского (Театр Сатиры, 1967). Художник В. Я. Левенталь (р. 1938). Жадов — А. А. Миронов (1941–1987).

Тема 4.25. Театр 1970 — первой половины 1980-х годов

Активное взаимодействие с опытом отечественного и мирового театра. Тенденция к синтезу сценических традиций и индивидуальные режиссерские концепции. Усложнение диалектических связей между слагаемыми театрального искусства. Актер в пространстве современного спектакля. Диапазон сценографических решений. Осознание режиссурой возможностей театра как самостоятельного искусства. Режиссура и проза.

Театральный процесс и современная драма. Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова (1937–1972) и драматургов «новой волны». Замещение классикой функций современной пьесы. Классика — репертуарная доминанта периода и резонатор общественных настроений.

Феномен «театра ***Эфроса***» в Театре на Малой Бронной. Метод воспитания актера в репетиционном процессе. «*Ромео и Джульетта*» У. Шекспира (1970; художник В. Я. Дургин). Отказ от концепции исторического прогресса. Образ «страшного мира». Экзистенциальные мотивы. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Броневой, 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 Сганареля (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. Броневой, 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. Сухово-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 потенций 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. Никищихина, 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 символико-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. Садур по мотивам «Мертвых душ» Н. В. Гоголя; 1999; художник О. А. Шейнцис). Фантасмагорическая 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). Игровой пространство спектакля — естественные интерьеры театрального здания (буфет и фойе). Виртуозное изображение театрального быта. Открытие новых граней в сюжете, образах пьесы и актерских дарования вахтанговцев. Отрадина-Кручинина — Ю. К. Борисова, Незнамов — Е. В. Князев, Коринкина — Л. В. Максакова, Дудукин — Ю. В. Яковлев. Театрально-педагогическая работа в ГИТИСе (РАТИ) с середины 1980-х гг. Студенческие спектакли. «Волки и овцы» А. Н. Островского (1992). Мурзавецкая — М. Р. Джабраилова, Глафира — Г. Б. Тюнина, Купавина — П. П. Кутепова, Беркутов — К. К. Бадалов, Лыняев — Ю. К. Степанов. Открытие «Мастерской Петра Фоменко» (1993). «Чичиков. Мертвые души. Том второй» по Н. В. Гоголю (1998). Мотив обманной жизни, балансирование на грани живого и мертвого. Преодоление картины исчезающего бытия радостной витальностью актерской игры. «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Б. Б. Вахтина (2000). Ностальгическая поэзия атмосферы ушедшего мира, идеальность духовного настроя героев. Музыкальная гармоничность актерского ансамбля. Полина — П. В. Агуреева, Михеев — С. И. Тарамаев. «Семейное счастье» по ранней повести Л. Н. Толстого (2000). Воздушная легкость сценической ткани и пульсация драматических токов. Режиссерское прочтение сюжета как предвестия «Анны Карениной». Маша — К. П. Кутепова, Сергей Михайлович — С. И. Тарамаев. Стремление режиссера к «вольнодумной глубине» (П. Н. Фоменко). Роль красоты в его спектаклях. Равновесность этического и эстетического.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**32**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**		**6**	**-**	**-**	**12**
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	-	-		-	-	-					

Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.13	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.14	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.15	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.16	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.17	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.18	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.19	3	-	-		-	-	-					
Тема 1.20	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**32**	-	-	**38**	-	-	-	-	**6**	-	-	**10**
Тема 2.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	8	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	8	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**32**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**60**
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	3	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.8	2,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.13	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.14	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.15	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.16	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.17	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.18	1	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**64**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**-**	**-**	**86**
Тема 4.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.7	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.8	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.11	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.12	2	-	-		-	-	-					

Тема 4.13	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.14	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.15	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.16	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.17	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.18	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.19	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.20	3	-	-		-	-	-					
Тема 4.21	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.22	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.23	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.24	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.25	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.26	4	-	-		-	-	-					
Всего	**160**	**-**	**-**	**48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**168**
Консульт.	***8***			**-**	**-**			**-**	***8***			**-**
ВСЕГО	**216**				**-**				**216**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

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

Вопросы к зачету (3 семестр, очная форма обучения и 4 семестр, заочная форма обучения):

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. Иностранные гастролеры.

4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый российского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.

5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.

6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.

7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И. А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».

8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.

9. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.

10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.

11. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.

12. Драматургия М. Ю. Лермонтова.

13. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.

14. Н. В. Гоголь и театр.

15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840-х гг.

16. Театр И. С. Тургенева.

17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Вопросы к экзамену (4 семестр, очная форма обучения и 5 семестр, заочная форма обучения):

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.

2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.

3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.

4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.

5. Актерское искусство 1850 – 1870-х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.

6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880-х гг.

7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.

8. Л. Н. Толстой и театр.

9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.

10. Малый театр 1880 – 1890-х гг.

11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.

12. А. П. Ленский. А. И. Южин.

13. Александринский театр 1880 – 1890-х гг.

14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.

15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.

16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету (5 семестр, очная форма обучения и 6 семестр, заочная форма обучения):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.

2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.

3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.

4. Спектакль МХТ «Три сестры».

5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».

6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.

7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.

8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.

9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.

10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».

11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.

12. Символистские опыты К. С. Станиславского.

13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.

14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.

15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э.-Г. Крэг и «система» Станиславского.

16. МХТ: 1911 – 1917.

17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».

18. Традиционализм на русской сцене.

19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».

20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.

21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910-х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.

22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»

23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.

24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.

25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.

26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.

27. Организация БДТ и его первые сезоны.

28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.

29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».

30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.

31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.

32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».

33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».

34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

<u>Вопросы к экзамену (6 семестр, очная форма обучения и 7 семестр, заочная форма обучения):</u>

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 ХХ 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. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века. М., 2005.

8. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.

9. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.

10. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало ХХ века (до 1917 года). Л., 1987.

11. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обозрение-путеводитель. СПб, 1994.

12. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.

13. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины Х1Х веков. СПб, 2005.

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. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. 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. Дурылин 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. Амплуа 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 ТЕО 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. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб, 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. СПб, 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рощин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.

12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920-х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб, 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100-летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.

54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. СПб, 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения… М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. СПб, 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать…М., 2008.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr-lib.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

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

1. Демонстрация видеороликов, фрагментов спектаклей в соответствии с изучаемой темой.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Громов Николай Николаевич, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-12/23

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История зарубежного ИЗО**
Трудоемкость дисциплины	**3 зачетные единицы / 108 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 60 час.	**2**	**46**	**3 / 108**	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	-	26	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 14 час.	**2**	**92**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Происхождение искусства

Различные дефиниции искусства и теории его происхождения. Искусство как форма общественного сознания. Наглядно-чувственный и образный характер художественного творчества. Его эстетическое, коммуникативное, познавательное и воспитательное значение,

а также положение в культуре общества. Развитие искусства во взаимосвязи с другими формами общественного сознания (философией, наукой, моралью, религией).

Специфические особенности изобразительного искусства, его виды и жанры. Многообразие тенденций и художественного проявления талантов. Традиции и новаторство. Национальное своеобразие и общечеловеческое содержание художественного творчества.

Теории происхождения искусства: божественная, космическая, коммуникативная, игровая, эстетическая и т.д.

Труд как основа творческой деятельности и формирования эстетического чувства. Развитие мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства.

Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтамирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции и др.) Животное как главный объект изображения. Реализм палеолитической живописи. Специфические особенности изображения человека в художественной практике палеолита. Связь искусства с религиозными представлениями первобытных людей.

Новые формы труда и производственных отношений в эпоху мезолита, неолита и бронзы. Появление повествовательных изображений. Элементы упрощения и схематизации в воспроизведении живой природы.

Исчезновение наскальных росписей в Европе в период неолита и развитие декоративно-прикладного искусства и мелкой пластики. Выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда и др. Первые постройки первобытных людей.

Возникновение металлургии в эпоху бронзы. Переход от матриархата к патриархату и новая направленность декоративного творчества. Развитие торевтики, мелкой пластики, керамики. Появление культовой архитектуры и монументальной скульптуры. Типы архитектурных сооружений – менгиры, дольмены, кромлехи.

Раздел 2. Искусство древнего мира

Тема 2.1. Искусство Египта

Периодизация культуры Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество.

Характеристика “додинастического” и “архаического” периодов. Палетка фараона I династии Нармера. Формирование основных признаков стиля. Связь с письмом, создание канонов в изображении человека.

2.1.1. Искусство Древнего Царства (XXVIII – XXIII вв до н.э.)

Социально-экономические условия и государственное устройство Египта в эпоху Древнего Царства. Возникновение и развитие монументального строительства и, связанных с ним, скульптуры, рельефа и росписи. Архитектура – ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Пирамида Джосера (архитектор Имхотеп). Ансамбли пирамид фараонов IV династии Хеопса, Хефрена, Микерина. Солнечный храм Ниуссера в Абусире (V династия).

Формирование стилистических признаков скульптуры на основании требований заупокойного культа. Место установки статуй. Реалистическая выразительность выдающихся произведений скульптуры. Конкретность и типизированность образов (статуи фараона Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Хефрена, бюст Анххафа, статуя Капера, писца Каи).

Виды рельефов и росписей. Их назначение и сюжеты. Развитие художественного ремесла.

Комплексность и монументальность как основные черты искусства Древнего Царства, ставшие образцом для творчества последующих периодов.

Распад Египта на номы в конце Древнего Царства.

2.1.2. Искусство Среднего Царства (XVI-XI вв до н.э.)

XVI-XI вв до н.э. – первая половина Нового Царства. Ведущее положение Египта среди других государств Древнего Востока. Усиление жречества, расцвет искусств. Ансамбль храма Хатшепсут. Основные черты планировки храмов Египта в Новом Царстве. Изобилие рельефов. Статуи фараонов и богов перед фасадами. Ансамбли Карнака и Луксора.

2.1.3. Искусство Амарны – первая половина XIV в. до н.э.

Эхнатон и его реформы. Ахетатон (Тель-Амарна) - новая столица государства. Содержательные изменения в искусстве царствования Эхнатона. Художественные ремесла. Предметы из гробницы Тутанхамона.

Кратковременность Амарнского периода. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Жреческая реакция. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Портрет Рамзеса II. Пещерные храмы в Абу-Симбеле.

2.1.4. Поздний Египет (XI – IV вв до н.э.)

Сложная политическая обстановка в стране. Эклектизм в искусстве этого периода. Отсутствие условий для развития художественного творчества.

Тема 2.2. Искусство античного общества

2.2.1. Эгейское искусство (XVIII-XI вв. до н.э.)

Общее понятие об Эгейской или Крито-Микенской культуре. Районы распространения. Культурные центры.

Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Дворец в Фесте. Городской дом Крита. Фрески Кноса: “Собиратель цветов”, “Игры с быками”, “Парижанка”. Грифоны Тронного зала. Пластина Крита. Ее реалистический характер. Образы человека и животного. Вазовая роспись. Стили “Кармарес”, “Морской”, “Дворцовый”.

Развитие центров Эгейской культуры на материке. Дворцы-крепости Тиринфа и Микен. Мегароны, купольные гробницы, крепостные стены. Шахтовые гробницы и их инвентарь: стелы, золотые маски, ювелирные изделия, произведения торевтики, керамики. Расцвет Микенской культуры в IV – XIII вв до н.э. Живопись Микен. Фрески из Дворца Тиринфа: “Охота на кабана”, “Девушка на колеснице”. Пластика. Львиные ворота.

Падение центров Эгейского мира в XII – XI вв. до н.э.

2.2.2. Искусство Древней Греции

Периодизация искусства Древней Греции. Связи между Эгейской и Греческой культурами.

2.2.2.1.Искусство Греции XI – IX вв. до н.э. (т.н. гомеровская эпоха)

Сложение греческих мифов о богах и героях.

Керамика и ее орнаментация. Дипилонские вазы. Мелкая глиняная и бронзовая пластика. Появление реалистической тенденции в изображении человека и животного.

2.2.2.2. Архаическое искусство (к VIII – VI вв. до н.э.)

Утверждение рабовладельческого способа производства. Образование городов-государств (полисов). Греческая колонизация на юге Италии, в Сицилии, Египте, Киренаике, на берегах Эгейского, Мраморного и Черного морей.

Связь Греции с культурами Востока.

Развитие реалистичных черт в искусстве.

Архитектура. Храм – ведущий тип общественного здания.

Сложение дорического ордера. Храм Геры в Олимпии. Базилика в Пестуме. Формирование ионического ордера. Храмы Артемиды в Эфесе. Сокровищница в Дельфах.

Связь пластики с архитектурой. Куросы. Коры. Попытки передачи движения. Мифологические образы. Фигуры атлетов.

Вазопись. Чернофигурная техника. Зарождение в к. VI в. До н.э. краснофигурной техники вазописи.

2.2.2.3. Искусство классической Греции.

Расцвет греческого рабовладельческого общества в V в. до н.э. Персидские войны и их значение в формировании патриотического самосознания древнего эллина. Преодоление архаических традиций. Сложение ордерной системы в архитектуре. Создание нового "классического" стиля.

Творчество Пифагора Регийского.

Скульптуры Мирона: "Дискобол", "Афина и Марсий". Творчество Фидия, его монументальные произведения.

Афинский Акрополь. Архитектура и скульптурное убранство.

Творчество Поликтета: "Дорифор", "Амазонка", "Диадумен".

Пелопонесская война в последней четверти V века до н.э. Экономический и политический кризис. Архитектура последней четверти V в. до н.э. Гипподам Милетский. Планировка городов. Появление коринфского ордера. Эрехтейон – шедевр зодчества этого времени. Развитие живописных элементов в скульптуре. Новый подход к изображению божества. Алкамен и его "Афродита в садах". Развитие портрета реалистического направления – скульптор Димитрий из Алопеки.

2.2.2.4. Искусство Греции IV в. до н.э.

Разложение греческой демократии, падение гражданских идеалов. Развитие идеалистической философии.

Архитектура ионийского и коринфского ордеров. Эволюция театральных сооружений. Театр в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский.

Скульптор Скопас. Новые художественнее приемы Скопаса для передачи эмоциональных состояний. Выражение трагического конфликта. Пракситель. Гедонизм его творчества. Афродита Книтская, 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 Диадоха, 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). Распространние 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 Клюни, 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 аллегории. Возрастающий интерес к реальности: индивидуализация лиц, изображение современных костюмов, оружия.

Франция: простота и одухотворенность скульптуры первой половины XIII века. Фигуры северного портала трансепта Шартрского собора, фигуры собора в Амьене и др. Усиление светского начала (фигуры портала собора в Реймсе).

Германия: Скульптуры “золотого портала” во Фрейберге, рельефы соборов в Страсбурге, Бамберге и Магдебурге. Скульптура Наумбургского собора как вершина немецкой готики.

Расцвет готического витража и миниатюры.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 4.1. Особенности периода

Возрождение как величайший прогрессивный переворот во всех сферах жизни европейского общества. Особенности культуры Возрождения. Развитие естественных наук, литературы, искусства. Пафос познания мира и человека.

Народные основы искусства Возрождения, преодоление абстрактности, мистицизма. Развитие реализма. Возникновение станковых форм искусства. Значение античного наследия. Синтез архитектуры и живописи.

Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах Европы.

Тема 4.2. Искусство Возрождения в Италии

4.2.1. Проторенессанс

Политическая раздробленность страны. Рост торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Города – государства. Появление литературы на народном итальянском языке. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо.

Искусство Италии во второй половине XIII века. Скульптура как ведущий вид художественного творчества. Николо Пизано (ок. 1225 - 1280). Джованни Пизано (ок. 1250 - 1320). Византийское влияние и его роль в формировании искусства Чимабуэ, Дуччо. Пьетро Каваллини.

Искусство Италии в XIV веке. Значение Флоренции как ведущего центра культуры. Джотто (1266 - 1337). Реалистическая трактовка религиозной темы и выработка новых изобразительных приемов. Передача объемности человеческих фигур. Пространственное расположение пейзажных и архитектурных фонов. Росписи в капелле дель Арена в Падуе и др. Монументальный характер искусства Джотто. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Двойственный черты культуры этого времени. Симоне Мартини.

4.2.2. Раннее Возрождение

Расцвет городов-государств в XV веке. Развитие науки и техники. Распространение гуманизма. Основные центры культуры и искусства итальянского Возрождения. Изучение законов перспективы, строения и пропорций человеческого тела, использование античного наследия. Демократический характер искусства раннего Возрождения.

Архитектура. Филиппо Брунеллески (1377 - 1446). Купол Флорентийского собора, капелла Пацци. Развитие типа дворцовых сооружений (палаццо) во Флоренции. Леон Батиста Альберти (1404 - 1472), его деятельность как теоретика, архитектора и инженера.

Скульптура. Донателло (1386 - 1466). Героизированный образ нового человека в его творчестве: “Св. Марк”, “Св. Георгий”. Конный памятник Гаттамелатты в Падуе. Лоренцо Гиберти (1378 - 1455). Северные и восточные двери Флорентийского баптистерия. Лука дела Роббиа (ок. 1400 - 1482) и распространение скульптуры в технике майолики.

Живопись. Мазаччо (1401 - 1428). Яркость красок. Выразительность человеческих отношений и чувств. Овладение линейной и воздушной перспективой. Росписи капеллы Бранкаччи. Творчество Фра Беато Анжелико (1387 - 1455). Паоло Учелло (1397 - 1475). Андреа дель Кастаньо (1423 - 1457).

Искусство Флоренции второй половины XV века. Тирания Медичи во Флоренции. Лоренцо Великолепный и его двор.

Сандро Боттичелли (1444 - 1510). Противоречивый характер его творчества: “Весна”, “Рождение Венеры”. Черты экзальтации и элементы архаизации в поздних работах Боттичелли.

Пьеро делла Франческа (1416 - 1492). Монументальность и величавость его композиций. Гармоническая завершенность и обобщенность форм. Передача красками ощущения света и воздуха. Росписи в церкви Сан-Франческо в Ареццо. Теоретические труды Пьеро делла Франческа.

Андре Мантенья (1431 - 1506). Его вклад в изучение перспективы и анатомии человека. Фрески в церкви Эремитани в Падуе. Росписи в Мантуе и их знчение 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.

Донато 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 (14949 - 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 мньеристской изощренностью форм. “Чудо св. Марка”, “Спасение Арсинои”, “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 - 1991) – 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 (14997 - 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. Феодально-католическая реакция. Развитие абсолютизма. Возникновение ярко выраженных национальных школ и разнообразие идейно-художественных исканий и развитие основных стилей (барокко и классицизм). Их содержание и выразительные особенности. Выделение самостоятельных жанров в живописи. Особенности реализма XVI века.

Тема 5.2. Искусство Италии XVII века.

Формирование и развитие барокко в Италии. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты итальянского барокко. Реалистические течения в итальянской живописи XVII века.

Архитектура. Джакомо делла Порта (1541 - 1608). Церковь дель Джезу как образец католических церквей Европы XVII – I-й половины XVIII века. Строительство вилл и разбивка парков.

Зодчество во времена расцвета барокко. Лоренцо Бернини (1599 - 1680). Его постройки и архитектурно-декоративные сооружения. Площадь перед собором Святого Петра в Риме и проект башен главного фасада. Сложность, подчеркнутая барочность архитектурно-декоративных работ Бернини. Сень под куполом собора св. Петра. Алтарь св. Терезы, лестница Ватиканского дворца, фонтан на площади Навона.

Франческо Борромини (1590 - 1667). Представитель наиболее крайних тенденций в римском барокко. Изощренность 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 Иордане (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 реконкисты 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 аскетичесой 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 (593 - 1652).

Братья Ленен и развитие крестьянского жанра. Луи Ленен и его ведущее значение в развитии реализма XVII века. Демократизм, поиски монументальной значительности в трактовке образов. Живописное мастерство. Основные работы: “Трапеза крестьян”, “Семейство молочницы” и др.

Классицизм первой половины XVII века. Основные черты и идейное содержание. Прогрессивный характер классицизма этого периода. Никола Пуссен (1594 - 1665) – величайший французский художник XVII века, отразивший в своем творчестве передовые гуманистические и общественные идеалы эпохи. Философская значимость произведений. Близость его искусства философии Декарта, трагедиям Корнеля. Роль античности и итальянского искусства в формировании мастерства Пуссена. Поиск разумной гармонии и героики в образе человека и природы. Враждебность Пуссена барочному придворному ремеслу. Религиозная и историческая живопись Пуссена. Творческий метод, работа над композицией. Основные работы: “Смерть Германика”, “Царство Флоры”, “Спящая Венера”, “Танкред и Эрминия”, “Пейзаж с Полифемом” и др.

Клод Лоррен (1600 - 1684) – представитель классицистического пейзажа. Идиллический характер его работ. Мастерство передачи света. Значение творчества Лоррена в развитии пейзажа.

5.6.2. Французское искусство второй половины XVII века.

Царствование Людовика XIV как кульминационный момент в развитии французского абсолютизма. Искусство на службе монархии. Основание и реорганизация Академии живописи и скульптуры. Централизация и регламентация художественной жизни. Характер французского классицизма второй половины XVII века.

Архитектура. Так называемый стиль Людовика XIV. Создание архитектурной Академии. Крупное дворцовое и парадно-декоративное строительство. Особенности композиции дворцовых сооружений. Преобладание в них парадных помещений, анфиладного принципа их группировки. Строгость построения основных членений при пышности в разработке и особенно во внутренней отделке. Замок в Во-ле-Виконт. Версальский дворцовый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры 2-й половины XVI века – архитекторы Лево, Жюль Ардуэн Мансар, Лебрен, Ленотр. Клод Перро (1618 - 1688). Восточный фасад Лувра. Жюль Ардуэн Мансар (1646 - 1686). Собор Инвалидов. Вандомская площадь в Париже.

Живопись. Шарль Лебрен (1619 - 1690) как глава и наиболее типичный представитель официального придворного искусства. Его руководящая роль в художественной жизни Франции 2-й половины XVII века. Пьер Маньяр, его монументально-декоративные работы и портреты. Гиацинт Риго, Никола Ляржильер – мастера придворного парадного портрета.

Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Жирардон, Куазевокс. 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 просветительной 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 наравлений.

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 Двида и его реалистическим портретом. Антуан Гро (1771 - 1835). Реалистические и романтические тенденции в его искусстве. (“Наполеон на Аркольском мосту”). Жан Огюст Доминик Энгр (1780 - 1867) – центральная фигура французского классицизма. Противоречивость творчества Энгра: мастерство реалистического рисунка и поиски отвлеченного идеального стиля в исторической живописи (“Зевс и Фетида”, “Обет Людовика XIII”).

Тема 7.3. Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков

Франсиско Гойя (1746 - 1828) – великий художник испанского народа.

Испания под гнетом абсолютизма и инквизиции. Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Серия офортов “Капричос”, их реалистическая сущность и критический характер. Утверждение красоты и значительности народных образов: “Одетая маха”, “Обнаженная маха”, “Посол французской республики Гиймардэ”. Резкая критика испанской реакции (“Семейный портрет Карла IV”). Связь творчества Гойи 1800-х – 1810-х годов с национально-освободительной борьбой испанского народа против Наполеона (“Расстрел повстанцев”, серия офортов “Бедствия войны”). Драматизм этих работ. Позднее творчество Гойи (росписи “Дома глухого”, серия “Диспарате”).

Связь Гойи с испанской революцией 1820 – 1823 гг. Лучшие реалистические произведения этого периода (“Кузнецы”, “Водоноска”). Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового реалистического искусства.

Тема 7.4. Искусство Англии первой половины XIX века

Англия как передовая капиталистическая страна XIX века. Демократические тенденции в английском изобразительном искусстве и развитии английского реалистического пейзажа.

Джон Констебль (1776 - 1837). Пейзажные этюды с натуры, новое отношение к природе, обостренное чувство изменчивости и многообразия красоты, эмоциональность ее восприятия. Разработка пленера. Основные работы – “Телега для сена”, “Собор в Солсбери”, “Скачущая лошадь”, “Хлебное поле” и др.

Джозеф Уильям Тернер (1775 - 1815). Черты романтизма в его пейзажах. Интерес к передаче необычных состояний природы, свето-воздушных эффектов (“Последний рейс корабля “Смелый””, “Дождь, пар и скорость”). Акварели Тернера. Склонность к фантастическим сюжетам.

Тема 7.5. Романтизм во французском искусстве XIX века

Обострение классовой борьбы во Франции в годы Реставрации (1815 - 1830). Зарождение и развитие романтизма. Романтическое движение 1810-х – 1830-х годов как выражение демократических идеалов эпохи. Интерес к национальной средневековой истории к национальному своеобразию, к Востоку, к литературным сюжетам. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма Художественные особенности романтизма. Новое понимание светотени, композиции, живописных проблем, рисунка.

Теодор Жерико (1791 - 1824). Трагическая напряженность и драматизм работ. “Плот Медузы”.

Эжен Делакруа (1798 - 1863) – центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Пафос работ Делакруа. Поиск героических

образов. Слияние романтических и реалистических элементов: “Ладья Данте”, “Резня на Хиосе”, “Свобода, ведущая народ”. Делакруа после революции 1830 года. Декоративность поздних работ Влияние Делакруа на развитие живописи.

Франсуа Рюд (1784 - 1855) – ведущий мастер романтической скульптуры. “Марсельеза”.

Тема 7.6. Искусство Германии первой половины XIX века

Неравномерность развития немецкой культуры первой половины XIX века. Расцвет литературы и музыки и относительное отставание живописи, скульптуры, архитектуры.

Немецкий романтизм. Его созерцательный, социально пассивный характер. Идеализация средневековья, мистицизм как черты немецкой романтической эстетики и изобразительного искусства. Основные представители немецкого романтизма: Филипп Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих. “Назарейская школа”, ее представители: Ф. Овербек, П. Корнелиус. Ретроспективный характер искусства назарейцев. Господствующее положение назарейцев в художественных академиях Германии.

Тема 7.7. Искусство Франции в середине и второй половине XIX века

Франция в период июльской монархии и Второй империи (1830 - 1870). Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Значение революции 1830 года, рабочих восстаний и особенно революции 1848 года для развития культуры и искусства.

Сложение критического реализма, его связь с демократическими традициями романтизма.

Оноре Домье (1808 - 1879) – великий мастер критического реализма во Франции. Острота политической сатиры. Борьба с июльской монархией. Литографии “Законодательное чрево”, “Улица Транснонен”. Серии “Добрые буржуа”, “Люди юстиции”. Живопись Домье: “Прачка”, “Любитель гравюр”, “Вагон третьего класса” и др.

Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа. Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы. Творчество Теодора Руссо (1812 - 1867) – интерес к повседневным, обыденным мотивам природы. “Вид в окрестностях Гранвиля”. Жюль Дюпре. Романтическая взволнованность его лучших работ. “Морской отлив в Нормандии”. Шарль Добиньи (1817 - 1876) – лирическая тонкость его пейзажей. “Облачный день” и др.

Камилл Коро (1796 - 1875) - мастер интимного пейзажа. Эмоциональная приподнятость искусства Коро. “Порыв ветра”, “Колокольня в Дуэ” и др. Мастерство передачи света и воздуха.

Жан Франсуа Милле (1814 - 1875) – выдающийся художник-реалист. Демократические и критические тенденции реализма Милле. Изображение крестьянского труда (“Сеятель”, “Собирательницы колосьев”). Резко критический характер ряда работ (“Человек с мотыгой”, “Отдых виноградаря”). Создание монументального и поэтического образа крестьянина, высокое моральное и гуманистическое значение искусства Милле.

Гюстав Курбе (1819 - 1877) – его место в развитии французского реализма. Изображение повседневной действительности. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины (“После полудня в Оране”, “Дробильщики камня”, “Похороны в Оране”) как правдивое изображение типов буржуазного общества.

Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века

Тема 8.1. Особенности периода

Резкое обострение борьбы двух культур на рубеже XIX – XX веков. Распространение идеалистических и мистических идей в буржуазной философии, эстетике, искусстве. Демократический протест против господствующей реакционной тенденции. Появление первых элементов социалистической идеологии в искусстве конца XIX – начала XX веков.

Особенности развития архитектуры этого времени. Возникновение стиля “модерн” («ар нуво») во Франции, “югендстиль” в Германии.

Тема 8.2. Искусство конца XIX века

8.2.1. Французское искусство конца XIX – начала XX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Дальнейшее развитие реализма и борьба крупнейших художников с салонно-академическим искусством. Особенности развития французского искусства последних десятилетий XIX века. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма.

Эдуард Мане (1832 - 1883) – один из выдающихся мастеров живописи. Жанровое разнообразие творчества Мане. Связь с классической традицией прошлого (“Олимпия”, “Завтрак на траве”), сцены современной жизни (“Музыка в Тюильри”, “Завтрак в мастерской”, “Бар в Фоли-Бержер”), портреты, натюрморты, пейзажи. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений. Завоевания в передаче света и воздуха. Влияние Мане на художников-импрессионизмов.

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 свето-воздушной 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 дельнейшее 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 (1964 - 1901). Критическое изображение изнанки парижской жизни. Острота характеристики представителей парижской богемы. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Французская скульптура. Огюст Роден (1840 - 1917). Особенности его творчества, основные работы.

8.2.2. Искусство Германии конца XIX – начала XX веков.

Германия в конце XIX века. Ускоренное развитие капиталистических отношений. Переход к эпохе империализма и резкое обострение социальных противоречий.

Демократические тенденции в немецком искусстве конца XIX – начала XX веков. Кэте Кольвиц (1867 - 1945) – крупнейший немецкий график. Изображение жизни, страданий и борьбы немецкого народа в ее искусстве. Серии “Восстание ткачей”, “Крестьянская война”. Их значение для формирования социалистического реализма в европейском искусстве XX века.

Тема 8.3. Искусство Европы XX века

Особенности развития мирового искусства перед Великой Октябрьской социалистической революцией и после нее. Расхождение путей развития различных направлений в искусстве.

Распространение упадочных тенденций в искусстве последних лет XIX века и в особенности в начале XX века. Антигуманистический характер буржуазной культуры XX века в целом. Отказ от решения больших общественных проблем. Уход в область узких формально-технических исканий. Индивидуалистическое понимание свободы творчества.

Рост субъективизма. Отражение в искусстве борьбы двух культур. Развитие элементов социалистического реализма в капиталистических странах. Критический реализм.

Характеристика основных направлений в развитии архитектуры в Европе XX века.

8.3.2. Искусство Франции XX века

Группа “диких” (“фовистов”). Программа фовистов, их декоративные искания, интерес к живописно-колористическим проблемам. Анри Матисс (1869 - 1954).

Альбер Марке (1875 - 1947) – выдающийся мастер пейзажной живописи, выразитель реалистических тенденций. Поиски синтетического образа природы.

Кубизм, его возникновение (1908), его художественные принципы. Широкое распространение кубизма в 1910 – 1920-е годы. Основоположники кубизма во французском искусстве – Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Пабло Пикассо (1881 - 1973). Его место в искусстве XX века. Сложный характер творчества. Участие в антрепризах С.П. Дягилева. Общественная деятельность Пикассо.

Французская скульптура XX века. Антуан Бурдель. Аристид Майоль.

Усиление демократических тенденций в связи с борьбой против фашизма в Испании, в период второй мировой войны и после ее окончания. Творчество Пикассо в 1930-х – 1950-х годах. Его стремление откликнуться на крупнейшие события истории (“Герника”, “Убийство в Корее” и др.).

Реалистическое движение художников младшего поколения. А.Фужерон.

8.3.3. Искусство Германии XX века

Развитие экспрессионизма. Неоднородность этого течения. “Левое” крыло экспрессионистов. О. Дикс. Его антивоенные работы. Гросс и его политическая сатира. Экспрессионизм в скульптуре и его преодоление – Э. Барлах.

Творчество Кете Кольвиц после первой мировой войны.

8.3.4. Искусство Италии XX века

Формалистические течения в итальянском искусстве XX века. Футуризм. У. Боччиони и Д. Северини.

“Метафизическая” живопись де Кирико.

Итальянское искусство после второй мировой войны. Движение к реализму. Ренато Гуттузо и др. Борьба реалистических тенденций и неоавангарда в итальянском искусстве.

Тема 8.4. Искусство США XX века

Распространение формалистических течений. Абстракционизм и сюрреализм, их идейная и политическая реакционность. Антигуманистическая и антинародная сущность модернистских направлений, уничтожение образного начала, отказ от изобразительности.

Новые школы модернистского искусства: поп-арт как антитеза беспредметничеству абстракционистов; оп-арт; кинетическое искусство; “Минимальное искусство”; “Земляное искусство”; “Гиперреализм” и др.

Реалистические тенденции в творчестве художников Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Творчество Рокуэла Кента, Р. Сойера, А. Рефрежье и других.

Тема 8.5. Искусство Латинской Америки XX века

Подъем художественной жизни в странах Латинской Америки в XX веке. Монументальная живопись Мексики и ее крупнейшие представители: Х.К.Ороско, Д.Ривера, Д.А.Сикейрос. Развитие мексиканской графики: Л.Мендес и др.

Тема 8.6. Искусство Японии XX века

Проникновение модернизма в японскую художественную культуру XX века как результат включения страны в общее русло развития капиталистических держав. Двойственность и противоречивость культуры Японии. Конфликт между национальными традициями и модернистическими влияниями.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**4**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**10**
Раздел 2	**8**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**10**
Тема 2.1	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.2	5	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 3	**4**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 3.1	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.2	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.3	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 4	**12**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 4.1	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.2	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.3	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.4	3	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 5	**10**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 5.1	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.2	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.3	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.4	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.5	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.6	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 6	**8**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 6.1	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.2	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.3	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.4	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 7	**8**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 7.1	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.2	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.3	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.4	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.5	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.6	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.7	1	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 8	**6**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
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	**60**	**-**	**-**	**46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**92**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**				**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**108**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

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

Вопросы к экзамену:

Билет № 1

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.

Билет № 2

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.

Билет № 3

1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.

Билет № 4

1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Билет № 5

1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.

Билет № 6

1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.

Билет № 7

1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).

Билет № 8

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

2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

Билет № 9

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

2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

Билет № 10

1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.

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

Билет № 11

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

2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.

Билет № 12

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

2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

Билет № 13

1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.

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

Билет № 14

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

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

Билет № 15

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

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

Билет № 16

1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.

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

Билет № 17

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

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

Билет № 18

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

2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

Билет № 19

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

2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

Билет № 20

1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.

2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

Билет № 21

1. Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.

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

Билет № 22

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

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

Билет № 23

1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.

2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.

Билет № 24

1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?

2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?

Билет № 25

1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.

2. В чем ценность самодеятельного художественного творчества?

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

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.

2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.

2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.

3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.

4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.

5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.

6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.

7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.

8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.

9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.

10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.

11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.

13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.

14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.

15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.

16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.

17. Кишникова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России : середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.

18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.

19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.

20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.

21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.

22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.

23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.

24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.

25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.

26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Любляна. 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.-Любляна. 1995.

45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.

46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.

47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Любляна, 1995.

48. Энциклопедия живописи. М., 1997.

49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.

50. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

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

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.

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

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

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

1. Возможность проведения занятий на экспозиции и временных выставках в залах Эрмитажа.
2. Учебная аудитория, для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой, комплект репродукций с картин, скульптур и архитектурных сооружений.
4. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра литературы и искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Гришков Валерий Вячеславович, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Лизунов Константин Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-12/21

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История русского ИЗО**
Трудоемкость дисциплины	**3 зачетные единицы / 108 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Дисциплина «История русского ИЗО» является важной составляющей в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. Конс.**			
Очная	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	**4**	**40**	**3 / 108**	
Заочная	3 семестр: 10 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 14 час.	**4**	**90**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса

Тема 1.1. Введение.

Предмет и задачи курса. Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в художественной национальной культуре государства. Языческие верования восточных славян, балтийских и угро-финских народов. Византийская культура и эстетика в религиозной и светской жизни Древней Руси. Русское православие и его особенности.

Появление новых эстетических представлений в конце XVII - начале XVIII веков и их развитие в XIX – XX веках. Особенности развития изобразительного искусства в XX веке.

Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв

Тема 2.1. Искусство Древней Руси.

Сложение средневековой художественной культуры и мировоззрения в X-XIII веках.

Образование Киевской Руси. Укрепление связей с Византией и Болгарией, Западной Европы. Христианизация Руси. Взаимовлияния христианства и язычества. Использование местных традиций в архитектуре.

Крестово-купольный храм как модель Мира. Храмовый синтез искусств. Средневековый канон. Принципы построения крестово-купольного храма и его символика. Местные влияния на формы византийской традиции в культовой архитектуре Киева и регионов Киевской Руси X1-X1 веков. Мозаики и фресковая живопись XI-XII веков. Принципы декорирования и византийское искусство. Символика иконы и иконостаса. Основные идеологические, технические и художественные принципы иконописи.

Тема 2.2. Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках.

Историческая, экономическая и культурная ситуация в русских землях домонгольского периода. Дробление Киевской Руси на независимые княжества. Рост городов. Новый центр силы - Владимиро-Суздальское княжество в XI-XIII веках. Белокаменное культовое и светское строительство во Владимире. Романские влияния, языческие элементы в архитектуре и скульптурном убранстве владимирских храмов домонгольского времени.

Развитие местных архитектурных школ и центров иконописи в Киеве, Новгороде, Пскове. Стилевые особенности местных школ.

Тема 2.3. Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках.

Специфика новгородского политического устройства. Новгород и Западно-Европейская экономическая среда. Боярство и роль вече в жизни города.

Обострение социальных противоречий в жизни города в XIV веке. Развитие элементов новой городской культуры. Роль торговых и ремесленных сословий.

Своеобразие новгородской архитектуры и декоративного оформления новгородских церквей.

Монументальная живопись в новгородских храмах, их своеобразие. Философский смысл творчества Феофана Грека. Близость взглядов Феофана идейным установкам исихазма. Его работы в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.

Новые черты в росписях церквей Спаса Нередицы, на Волотовом поле и Федора Стратилата на Ручье.

Стилевые 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 ХУ века. Формирование стиля московской архитектурной школы. Белокаменная строительная техника. Усложненная планировка храмов, килевидные закомары, луковичные купола,

Тема 2.4. Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина ХУ – начала ХУ1 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 символико-догматических тем, гимнографического жанра, тем русских святых и подвижников.

Дионисий и его школа. Живопись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове, иконы Митрополит Пётр и Митрополит Алексий. Усложнение цветовой палитры, новые иконографические схемы. Влияние школы Дионисия на стиль немосковских иконописных центров.

Тема 2.5. Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы.

Превращение Русского централизованного государства в государство многонациональное. Формирование официальной идеологии русского самодержавия. Централизация и регламентация требований к культуре.

Строительство городских и монастырских крепостей. Появление нового типа храма - храма-памятника Своеобразие их композиционных решений. Связь шатровых сооружений с деревянной архитектурой и архитектурой колоколен.

Решение Стоглава по вопросам иконописи. Появление икон иллюстрирующих нравоучительные рассказы-притчи. Изменение характера пейзажа и архитектурного стаффажа в иконописи. С.Ушаков.

"Годуновская" и "строгановская" школы иконописи конца XVI- первой трети XVII веков. Использование приемов миниатюры. Значение орнамента в композиционном построении икон. Формирование царской школы иконописцев.

Тема 2.6. Искусство ХУП 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 3. Изобразительное искусство XVIII- второй половины XIX веков

Тема 3.1. Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века.

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

Тема 3.2. Русское искусство первой трети 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 XVIII века. Связь с парсуной. Освоение новых материалов и живописных приемов. И. Никитин и А.Матвеев - первые русские мастера портрета.

Начало скульптуры в России. Ф.-Б. Растрелли.

Иностранные граверы в России. Фёдор Зубов - первый русский мастер гравюры. Изменение материала и техники гравирования. Использование гравюр на меди как агитационного искусства.

Тема 3.3. Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко.

Ликвидация бироновщины. Усиление государственных идей в художественной культуре. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и искусстве.

Основные принципы барокко в философии, искусстве и в жизни. Синтез искусств в эпоху барокко.

Особенности русского барокко. Влияние приемов итальянской архитектуры в монументальной и станковой живописи. В.Растрелли.

Работы русских и иностранных художников. Новые сюжеты в живописи. Рецидивы традиций парсуны и древнерусской живописи. Появление двух типов портретов: парадного и камерного. А.Антропов, И.Вишняков, Ф.Рокотов. Особенности цветовой гаммы. Возрождение мозаики.

Тема 3.4. Эпоха классицизма в России.

Расцвет абсолютистского государства в России. Развитие просветительской философии. Формирование русского классицизма. Периоды развития классицизма в России. Специфика идеологии русского классицизма. Синтез искусств. Три этапа развития классицизма в архитектуре. Основание Академии художеств в Петербурге. Основы академического образования. Иерархия жанров в живописи. Главенство исторической темы. А.Лосенко.

Портретная живопись во второй половине 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 3.5. 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 3.6. Эволюция классицизма в первой половине Х1Х века.

Русское просвещение в конце XVII - первой половине XIX века. Национально-освободительный подъем в эпоху Отечественной войны. Усиление реакции после поражения движения декабристов. Кризис крепостничества и рост капиталистических отношений.

Развитие архитектуры в первой трети XIX века. Достижения градостроительства. К.Росси, И.Старов, Д.Кваренги. Разработка идей зрелого классицизма (ампира). Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Место скульптуры в городском архитектурном ансамбле

Творчество К.Брюллова, А.Иванова.

Тема 3.7. Романтизм в России в первой половины XIX века.

Основные философские и художественные принципы романтизма. Сочетание традиций с современными проблемами. Портрет и автопортрет в творчестве художников. О.Кипренский. Черты романтизма в творчестве русских пейзажистов. С.Щедрин. Особенности воплощения темы, композиции, рисунка, цветового решения в произведениях художников. Проблема цвета, света, воздуха.

Классицизм, романтизм и натурные наблюдения в творчестве художников-живописцев. А.Венецианов. П.Федотов.

Тема 3.8. Становление и эволюция демократического искусства второй половины Х1Х века.

Развитие капиталистических отношений. Общественные движения в России и их влияние на развитие русского искусства. Общность идей изобразительного искусства литературе, музыке, театра. 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 натуре. Поэтизация русской природы, романтические и эпические тенденции в пейзаже. Ф.Васильев, А.Куинджи, И.Левитан, Д.Поленов, А.Саврасов, И.Шишкин.

Работа художников над проблемами формы, цвета, света.

Раздел 4. Искусство конца XIX- XX веков

Тема 4.1. Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков.

Активизация художественной жизни России. Снижение интереса к социальным проблемам. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, музыки, театра, поэзии и взаимопроникновение жанров. Поиск новых художественных средств выражения. В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, К.Коровин, В.Серов. Переосмысление опыта мирового и отечественного искусства. Проблема большого стиля в искусстве XX века.

Архитектура русского "модерна" и его специфические черты. Поиск новой тектоники.

Обновление передвижничества в начале XX века.

Тема 4.2. «Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия.

Начало империалистического этапа в развитии России. Подъем демократического движения. Активное развитие художественной жизни.

Признание необходимости свободы творчества. Укрепление связей русского и западноевропейского искусства. Появление большого количества художественных объединений. Мир искусства. Связь искусства с философией, наукой, техникой. Решение проблем синтеза искусств, этюда, композиции, формы, цвета, света, фактуры… Введение искусства в современный быт.

Эстетические программы объединений художников. Своеобразие мировоззрения и художественного языка художников. Символистическая направленность работ художников «Голубой розы». Ориентация на традиции древнерусского искусства (К.Петров-Водкин), Сезанна, фавистов, кубистов («Бубновый валет»), наивного искусства. Появление и развитие новых течений в искусстве (лучизм, футуризм, абстракционизм, аналитическая школа живописи...). В.Кандинский, К.Малевич, В.Татлин, П.Филонов, М.Шагал.

Тема 4.3. Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.)

Исторические условия развития страны и искусства после Октябрьской революции 1917 года. Появление новой идеологии в жизни и искусстве.

Первые мероприятия советской власти в области искусства. Разнообразие форм агитационного искусства. План монументальной пропаганды. Отражение в них, революционной романтики, использование новой символики. Работа скульпторов в мелкой пластике, живописцев и графиков в фарфоре. Оформление инсценировок под открытым небом, народных празднеств, агитпоездов.

Развитие политического, героического и сатирического плакатов. Возникновение "Окон РОСТА". Художественные формы характерные для этого вида искусства.

Снижение интереса к станковой картине. Появление работ повествовательного, символико-аллегорического и романтического планов.

Реформа художественного образования. Вхутемас.

Тема 4.4. Искусство 1921-1932 годов.

Окончание Гражданской войны. Образование СССР. Идейная и творческая дифференциация художников. Выставки дореволюционных и возникших после Октябрьской революции творческих объединений. Резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925).

Художественные и политические задачи художественных объединений. «Общество станковистов», Общество московских художников», «Четыре искусства», «Инхук», «Производственники», «Леф», «Круг». Связь искусства с философией, с новейшими научными открытиями. Работа в области обогащения живописных средств, формы, фактуры, передачи движения... Поиски новых тем. Идеи жизнестроения.

Конструктивизм. Приход художников на производство.

Тема 4.5. Изобразительное искусство 1930-1950-х годов.

Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций" (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей (1934). Создание единого Союза советских художников. Создание Всероссийской Академии художеств - единственного центра подготовки кадров художников. Провозглашение метода

социалистического реализма как единственного творческого метода в СССР. Неоклассицистические основы идеологии социалистического реализма. Государственное регулирование художественной жизни. Основные политические и художественные идеи и принципы социалистического реализма Художники русского авангарда в новых условиях. Синтез искусств на основе опыта классицизма. Патриотизм как ведущая идеология в искусстве. Обращение художников к героическому прошлому русского народа. Преобладание агитационной тематики. Развитие плаката и сатирической графики. Картины, отражающие жизнь советского народа (Б.Иогансон, А.Дейнека, К.Петров-Водкин, А.Пластов, А.Самохвалов, М.Сарьян…).

Живописный и скульптурный портрет военного времени (П.Корин, А.Матвеев, В.Мухина, М.Нестеров…).

Постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.) и их роль в развитии советского искусства. Продолжение работы над произведениями, посвященными военной и революционной тематике. Обращение к мирной теме. Развитие пейзажа. Сооружение мемориалов и памятников. Монументально-декоративная скульптура и ее синтез с архитектурой.

Тема 4.6. Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы.

XX съезд КПСС - новый этап развития советского государства и общества (1956). Развенчание культа личности И.В.Сталина. Начало процесса демократизации общества (т.н. оттепель). Пересмотр оценок творчества некоторых художников и художественных объединений рубежа Х1Х-ХХ веков. Выставка XXX-летие МОССХ в Москве. Поиски новых средств выразительности. "Суровый стиль" в живописи. Симптомы "застоя" в искусстве в искусстве 1970-х годов.

Формирование неофициального искусства в 1960 годы. Стремление сохранить, распространить и развивать традиции русского авангарда 1910-1920-х годов, западноевропейского искусства XX века.

Активизация творческих поисков в 1970-е годы. Демократизация искусства. Разнообразие интерпретации тематических и живописных решений в советской живописи, графике. Достижения монументальной и декоративной скульптуры.

Активизация деятельности неофициальных художников и борьба с ними в конце 1970-х годов. "Бульдозерная выставка" (1974). Вынужденная эмиграция творческих деятелей. Кризис идеологии государственного регулирования искусства.

Осмысление достижений отечественного и мирового искусства XX века в 1980-е-1990-е годы. Легализация неофициального искусства. Образование многочисленных групп художников. И направлений (соц-арт, концептуализм, фотореализм). Поиски и эксперименты в неизобразительных формах искусства (перформансы, инсталляции…). Их место в процессе развития культуры. Возрождение практики религиозного искусства.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**2**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 1.1	2	-	-		**-**	**-**	**-**					
Раздел 2	**18**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**25**
Тема 2.1	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.2	4	-	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.3	2	-	-		**-**	**-**	**-**					

Тема 2.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**24**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**25**
Тема 3.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**20**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**25**
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.5	4	-	-		-	-	-					
Всего	**64**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**90**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**108**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

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

Вопросы к зачету:

1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:

11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д.Трезини.
13. Эпоха барокко в России.

14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф.И.Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О.А.Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А.Г.Венецианов и его школа.
20. К.П.Брюллов.
21. А.А.Иванов.
22. П.А.Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И.Е.Репин.
25. В.И.Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н.Н.Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В.А.Серов.
30. М.А.Врубель.
31. К.А.Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В.Э.Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К.С.Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова
44. К.С.Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П.Н.Филонов.
46. В.В.Кандинский.
47. М.З.Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

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

Основная литература:

1. История русского и советского искусства. Учебное пособие. (Под редакцией Сарабьянова Д.В.). - М.: 1979.

2. Гришков В. Синхронистическая таблица. Русское изобразительное искусство X в.-1917 г. В кн. История русского изобразительного искусства. Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. - СПБ: 2009.

Дополнительная литература:

1.1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.

1.2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.

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

Искусство Древней Руси

2.1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1976.

2.2. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.

2.3. Косцова А. Сюжеты древнерусских икон. СПб, 1993.

2.4. Лихачев Д.С., Лихачева В.Д. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1977.

2.5. Плугин М. Мировоззрение Андрея Рублева. М., 1974.

2.6. Кн. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

2.7. Фрески Ферапонтова монастыря. Авт. вступ. ст. и сост. Данилова. М., 1970.

Искусство XVIII века

3.1. Левицкий Д.Г. Авт. вступ. ст. и сост. Гаврилова Е.И. М., 1976.

3.2. Портрет петровского времени. Каталог выставки в ГТГ, ГРМ. Л., 1973.

3.3. Рокотов Ф.С. Авт. вступ. ст. и сост. Михайлова К.В. Л., 1971.

Искусство первой половины XIX века

3.4. Брюллов К.П. Авт. вступ. ст. и сост. Брук Я.В. М., 1974.

3.5. Венецианов и его школа. Авт. вступ. ст. и сост. Смирнов Г. М., 1973.

3.6. Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.

3.7. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.

3.8. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XX веков. Очерки. М.,1986.

Искусство второй половины XIX века

3.9. Государственная Третьяковская Галерея Николай Николаевич Ге (1831-1894). К 180-летию со дня рождения. М., 2011.

3.10. Левитан И.И. Авт. вступ. ст. и сост. Дружников М. М., 1968.

3.11. Передвижники. Авт. вступ. ст. и сост. Лебедев А.К. М., 1974.

3.12. Репин Илья. Живопись и графика. Л., 1985.

3.13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины X1X века. М., 1989.

Искусство конца XIX - начала XX веков

4.14. Авангард и его источники. Баден-Баден, 1993.

4.15. Борисов-Мусатов. Авт. вступ. ст. и сост. Русакова А.А. Л., 1975.

4.16. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1980.

4.17. Врубель М.А. Авт. вступ. ст. и сост. Капланова С.Г. Л., 1977.

4.18. Давыдова О. Иконография модерна. Образ садов и парков в творчестве художников русского символизма. Буксмарт. 2014

4.19. Кандинский В.В. Живопись, графика, прикладное искусство. Каталог выставки. М., 1992.

4.20. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.

4.21. Киселев М. Голубая роза. М., 2013.

4.22. Костин В.Петров-Водкин. М., 1966

4.23. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.

4.24. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.

4.25. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.

4.26. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.

4.27. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.

4.28. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.

4.29. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца X1X - начала XX веков. М., 1993.

4.30. Серов В.А. Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1974.

Искусство XX века

4.31. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.

4.32. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Выставка. Пг., 1994.

4.33. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.

4.34. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.

4.35. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М.,2010.

4.36. 1920-1930. Живопись. Государственный Русский музей. М., 1988.

4.37. Козлова О.Т. Фотореализм. Альбом. М.,1994.

4.38. Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.

4.40. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.

4.41. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

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

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

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

1. Возможность проведения занятий на экспозиции и временных выставках в залах Русского музея.
2. Учебная аудитория, для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой, комплект репродукций с картин, скульптур и архитектурных сооружений.
4. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
5. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра сценографии и сценического костюма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Хмелева Надежда Петровна, доцент

Рецензент:
Фирер Владимир Ильич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-16/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История материальной культуры и быта**
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 деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История материальной культуры и быта» даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох. Несмотря на то, что на произведениях материальной культуры лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении предметов «История русского театра», «История зарубежного театра», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	**4**	**40**	**3 / 108**	
Заочная	5 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	6 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	7 семестр: 2 часа.	2	68	2 / 72	Экзамен
	Всего: 14 час.	**4**	**90**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса

Место материальной культуры в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме.

Раздел 2. Античный мир

Тема 2.1. Древняя Греция. Город, интерьер, прикладное искусство.

Древнегреческий город от хаотической застройки к гипподамовой системе. Оформление городских площадей. Интерьер греческого дома. Своеобразие планировки с центральным двором-перистилем. Способы украшения интерьера – напольные мозаики, роспись стен, использование тканей. Древнегреческая мебель. Виды, формы и способы декорирования.

Посуда, еда, питьё. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика.

Тема 2.2. Древний Рим. Город, интерьер, прикладное искусство.

Городская среда города и геометричность её планировки. Форум, инсула, домус. Водоснабжение Рима – колодцы, нимфей, термы.

Интерьер древнеримского дома. Планировка дома с атриумом в центре и назначение комнат – таблинум, триклиний, кубикула. Способы декорирования интерьера – напольные и настенные мозаики, мрамор, настенная живопись. Четыре стиля помпейской живописи. Древнеримская мебель. Использование греческих форм и новые способы их декорирования. Ритуал древнеримского обеда. Композиция мебели в триклинии. Посуда, сосуды для вина. Еда и питьё.

Раздел 3. Средние века

Тема 3.1. Европейский средневековый город, интерьер, мебель.

Византийские дворцовые интерьеры, мебель, предметы быта.

Западноевропейский средневековый город. Концентрическая планировка, вертикализм построек, криволинейность улиц, появление фасадов жилых домов.

Средневековый интерьер. Парадный зал и жилые покои в феодальном замке и их стихийная композиция. Отделка интерьеров штукатуркой, живописью, тканями.

Появление камина.

Раннехристианская, романская и готическая мебель.

Посуда, еда, питьё в феодальном замке и крестьянском доме.

Тема 3.2. Древнерусский город, интерьер, мебель.

Русский средневековый город – планировка, усадебная застройка.

Русская изба – внешний вид и интерьер. Палаты боярина.

Мебель, прикладное искусство, берестяные грамоты Древней Руси.

Раздел 4 Эпоха возрождения

Тема 4.1. Ренессансный город, интерьер, мебель.

Модель нового города в трактатах Л. Альберти и картинах художников. Осуществление этих идей во Флоренции XV века. Итальянское палаццо – фасады, внутренний двор, система галерей и лестниц, появление анфиладной планировки. Интерьер палаццо и влияние на его решение античной культуры. Украшение стен фресками, а позднее масляной живописью с рельефным декором. Создание Рафаэлем и Дж. Де Удине гротесковых орнаментов и их применение в Ватиканских лоджиях.

Создание новых форм мебели и использование средневековых.

Прикладное искусство. Керамика Фаэнцы, Сиены, Урбмно. Венецианское стекло.

Возрождение во Франции. Школа Фонтенбло. Альбом Ж.Дюсерсо с образцами орнаментов. Керамика Б.Палисси.

Тема 4.2. Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса.

Раздел 5. XVII-XVIII века

Тема 5.1. Итальянское барокко. Город, интерьер.

Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы.

Барочный Рим. «Брочный трезубец» М. Фонтана.

Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование ордерной системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором.

Появление криволинейных форм в мебели.

Тема 5.2. Версаль. Парк, интерьеры дворца.

Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк.

Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца.

Французская мебель. Мастерская А.Ш. Буля.

Тема 5.3. Быт Голландии XVII века.

Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру.

Скромность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс.

Еда, питьё и сервировка стола в буржуазном быту.

Тема 5.4. Мебель XVII века.

Тема 5.5. Посещение Эрмитажа по теме XVII века.

Тема 5.6. Рококо. Интерьер, мебель, фарфор.

Франция. Стиль Регентства и рококо во Франции. Создание интимной среды жизни человека. Интерьер рококо. Камерное пространство, отсутствие ордерного декора, украшение стен панелями. Формы рокального орнамента.

Мебель французского рококо. Работы Ж. Обена.

Германия. Интерьеры немецкого рококо. Творчество Ф. Кювилье.

Мейсенский фарфор.

Англия. Строгий классический стиль без при вкуса барокко в интерьере первой половины века. Интерьеры У. Кента.

Своеобразие рокальных мотивов в мебели Т, Чиппендейла.

Тема 5.7.Франция и Англия второй половины XVIII века.

Франция. Интерьер французского неоклассицизма. Ж. Габриэль. Малый Трианон. Возвращение классических форм.

Мебель стиля Людовика XVI. Работы Ф.Ризенера, Д. Рентгена.

Севрский фарфор.

Англия. Интерьер второй половины века. «Изящная античность» интерьеров и мебели братьев Адам.

Мебель Г. Хэплуайта и Т. Шератона. Керамика Дж.Веджвуда.

Тема 5.8. Россия петровского времени.

Россия. Строительство Петербурга. Эволюция планировки города. План Ж. Леблона.

Трёхлучевая планировка П.М. Еропкина.

Интерьеры петровского времени. Дубовый кабинет Петергофского дворца, интерьеры Монплезира, Летнего дворца Петра I, дворца А.Меньшикова.

Тема 5.9. Интерьеры Растрелли.

Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца.

Тема 5.10. Россия второй половины XVIII века.

Традиции английского неоклассического интерьера в творчестве Ч. Камерона. Агатовые комнаты, апартаменты Екатерины II и наследника престола в Царском селе. Английские парки в Царском селе и Павловске.

Раздел 6. XIX век

Тема 6.1. Французский ампир. Город, интерьер, мебель.

Франция. Формирование пространственной оси Парижа от Лувра до площади Звезды.Триумфальные арки и колонны. Сложение стиля ампир в творчестве Ш.Персье и П.Фонтена, их работа над интерьерами Мальмезонского дворца и отеля Богарне. Обилие римских военных атрибутов и египетских мотивов.

Роль мебели в интерьерах стиля ампир. Мебельщики фирмы Жакоб.

Тема 6.2. Русский ампир. Город, интерьер, мебель.

Россия. Градостроительные принципы русского классицизма. Ансамбли А. Н.Воронихина и К.И.Росси в Петербурге.

Интерьеры А.Н. Воронихина в Строгановском и Павловском дворцах. В.П. Стасова в Зимнем дворце, К.И. Росси - в Аничковом и Михайловском дворцах.

Мебельные мастерские Г. Гамбса и А. Тура

Московский ампир. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О.Бове.

Интерьеры Д.Жилярди – Московский Университет, дом Луниных.

Тема 6.3. Бидермейер в Германии.

Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампир. Установка на домашний комфорт. Интерьеры в живописи А. Менцеля.

Простота мебели, её освобождение от архитектурных форм.

Тема 6.4. Бидермейер в России

Россия. Адаптация стиля ампир в частном дворянском и купеческом быту. Столичные и усадебные мнтерьеры в картинах Ф. Толстого и Г. Сороки.

Своеобразие русской мебели стиля бидермейер. Мебель на картинах П.А..Федотова.

Тема 6.5. Эклектика в Европе и России.

Европа. Влияние романов В.Скотта, В. Гюго, А. Дюма на воссоздание исторических стилей. Интерьер «готического возрождения» в Англии и «стиль Трубадур» во Франции, их близость к романтизму. Аббатство Фонтхилл У. Бекфорда и музей Клюни Л. Соммерана. Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II.

Второе рококо. Замки Линдерхоф и Херренкимзее Людвига II.

Викторианский стиль в Англии и стиль Наполеона III во Франции – произвольное применение и смешение форм декора разных эпох.

Изменение облика Парижа. План барона Османа.

Мебель эпохи эклектики.

Промышленно-индустриальный стиль в архитектуре. Кристал-палас на Первой всемирной промышленной выставки в Лондоне. Здания железнодорожных вокзалов, стеклянные купола Пассажей, Эйфелева башня. Появление больших витрин магазинов.

Изобретение М. Тонетом гнутой мебели.

Россия. Неоготика в России. Коттедж А. Менеласа в Петергофе – интерьеры, мебель, прикладное искусство.

Втрое рококо. Интерьеры и мебель дворца Белосельских-Белозерских в Петербурге

А. Штакеншнейдера. Интерьеры второго рококо Гатчинского дворца в акварелях Э.Гау.

Эклектика второй половины века. Новая петербургская архитектура в центре города и промышленное строительство на окраинах. Дворянский, купеческий, мещанский интерьеры.

Мебель эпохи эклектики.

Раздел 7. Конец XIX – начало XX века

Тема 7.1. Английское «Движение искусств и ремёсел.

Реформы У.Морриса и наступление конца историзма. Возрождение ручного труда в области прикладных искусств. «Общество искусств и ремёсел» Морриса и его значение в создании нового стиля. Освобождение интерьера от эклектических наслоений и развитие приёмов стилизации.

Тема 7.2. Модерн в Европе.

Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У.Годвина и Д.Уистлера.

«Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве.

Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн.

Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В.Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей.

Франция. Творчество Г.Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений.

Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э.Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э.Валлена и Л. Мажореля.

Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика.

Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет.

Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й.Ольбриха. Венское метро О.Вагнера.

Интерьеры Й.Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе.

Тема 7.3. Модерн в России.

Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну.

Строительство храма в Абрамцево по проекту В.М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е.Д.Поленовой и керамика М.А. Врубеля.

Творчество Ф.О. Шехтеля, крупнейшего мастера русского модерна. Появление черт модерна в неоготических интерьерах особняков З.Морозовой и А.Морозова. Скульптура и живописные панно М.А. Врубеля.

Особняк Рябушинского Шехтеля. Неразрывность функционального и декоративного, общего и детали. Своеобразие московского модерна.

Петербургский модерн и влияние на него неоклассицизма и северного модерна. Здание и интерьеры страхового общества «Россия» на Б.Морской. Керамика по эскизам Н.К.Рериха.

Широкое использование витражей-панно.

Интерьеры Ф.И. Лидваля – модерн-неоклассицизм в интерьерах Азовско-Донского банка.

Тема 7.4. Конструктивизм в России.

Россия. Работы художников авангарда в области материальной культуры - «Товарищи формовщики жизни».

Контррельефы В.Е. Татлина и их влияние на формирование конструктивизма.

Работа Татлина в области материальной культуры. Преподавание во ВХУТЕМАСе.

Функциональность и новаторство его проектов одежды, печи, стула, посуды.

А. Родченко – пионер дизайна. Проект газетного киоска, рекламные плакаты, интерьер «Рабочего клуба» для выставки в Париже.

Конструктивизм К.С. Мельникова. Павильон СССР на выставке в Париже, интерьеры рабочих клубов В Москве. Интерьеры дома Мельникова.

Тема 7.5. Германия. Баухаус.

Германия. Баухауз – центр передового дизайна. Создание «универсального стиля», подчиняющегося только функциональности и лишённый традиционного декорирования.

Интерьеры В.Гроппиуса, Л.Мохой-Надя, мебель из стальных трубок М. Брейера.

Принципы функциональности в «Франкфуртской кухни» Г. Шютте-Лихотцки.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**2**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**5**
Раздел 2	**4**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**4**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**4**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**18**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**20**
Тема 5.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	2	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**18**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**10**
Тема 6.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 7	**14**	-	-	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**10**
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	2	-	-		-	-	-					
Всего	**64**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**90**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**108**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанной в настоящей программе.

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

Вопросы к зачету:

1. Древнегреческий город, интерьер, мебель
2. Древний Рим.
3. Древнеримский интерьер и мебель.
4. Средневековый город и интерьер.
5. Средневековая мебель и прикладное искусство.
6. Древнерусский город интерьер.
7 Ренессансный город и интерьер.
8. Ренессансная мебель и прикладное искусство.
9. Барочный город и интерьер.
10. Версальские интерьеры и парк.
11. Голландский буржуазный интерьер.
12. Мебель и прикладное искусство ХУП века.
13. Рокальный интерьер и мебель.
14. Европейский фарфор ХУШ века.
15. Русский интерьер петровского времени.
16. Интерьеры Ф.-Б. Растрелли.

Вопросы к экзамену:

1. Европейский интерьер и мебель второй половины ХУШ века.
2. Интерьеры Ч. Камерона в Царском селе.
3. Интерьер, мебель, прикладное искусство Франции эпохи ампира.
4. Русский ампир. Интерьер, мебель, прикладное искусство.
5. Бидермейер.
6. Европейский интерьер и мебель эпохи эклектики.
7. Русский интерьер и мебель эпохи эклектики.
8. «Движение искусств и ремёсел».
9. Модерн в Бельгии и Франции.
10. Модерн в Англии и Испании.
11. Неорусский стиль в Абрамцево.
12. Интерьеры и мебель особняков московского модерна.
13. Интерьеры и мебель петербургского модерна.
14. Проекты В.Е.Татлина в области материальной культуры.
15. ВХУТЕМАС.
16. Баухауз.

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

Основная литература:

1. Абрамцево. — Л., 1988.

2. Бабичева, Н.Н История художественно-материальной культуры. — М., 1957.
3. Бартенев, И.А., Батажкова В.Н Русский интерьер XIX века. — Л., 1984.
4. Гордин, М.А. Екатерининский век. — СПб, 2004.
5. Данилова, И. Итальянский город ХУ века, Реальность, миф, образ. — М., 2000.
6. Жадова, Г. Татлин - проектировщик материальной культуры. В сб.: Советское декоративное искусство 77/78. — М., 1980.
7. Кес, Д. Стили мебели. — Будапешт, 1979.
8. Кнабе, Г.С. Древний Рим. История и повседневность. — М., 1986.
9. Кучумов, А.М. Убранство русского жилого интерьера XIX века. — Л., 1977.
10. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.
11. Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера. — М., 1990.
12. Михайлов, С. История дизайна. Т. 1-2. — М., 2002.
13. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства. — М., 1982.
14. Муравьева, И.А. Век модерна. — СПб, 2004.
15. Розенталь, Р., Ратцка, Х. История прикладного искусства Нового времени. — М., 1971.
16. Стерноу, С. Арт Деко. — Б., 1997.
17. Харди, У. Ар Нуво. — М., 1998.
18. Швидковский, Д. Чарльз Камерон при дворе Екатерины П. — М., 2001.
19. Ястребицкая, А.Л. Западная Европа XI- XIII веков. — М., 1978.

Дополнительная литература:

1. Адамс, С. Движение искусств и ремесел. — М., 2000.
2. Борисова, Е.А., Стернин, Г.Ю. Русский модерн. — М., 1994.
3. Длуголенский, Я.Н. Век Достоевского. — СПб, 2005.
4. Криппа, М. Антонио Гауди. — М., 2004.
5. Лаврентьев, А.Н. Александр Родченко. — М., 2007.
6. Савицкая, В. Превращения шпалеры. — М., 1995.
7. Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. — М., 1967.

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

1. Древнерусское искусство. [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/ancient-art/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Декоративно-прикладное искусство. [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/decorative-arts/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Народное искусство. [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk-art/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Лоджии Рафаэля. [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Прикладное искусство Западной Европы XI - XV вв. [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/25appleur/?lng=ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
6. Художественное убранство русского интерьера XIX - начала XX в. [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/03rus/?lng=ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История материальной культуры и быта» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей искусства и историей архитектуры.

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

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

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

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра сценографии и сценического костюма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Хмелева Надежда Петровна, доцент

Рецензент:
Фирер Владимир Ильич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-16/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История костюма**
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 деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История костюма» даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох в театральном костюме. Несмотря на то, что на исторических костюмах лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	**4**	**40**	**3 / 108**	
Заочная	5 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	6 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	7 семестр: 2 часа.	2	68	2 / 72	Экзамен
	Всего: 14 час.	**4**	**90**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Раздел 2. Древний Египет

Тема 2.1. Мужской костюм. Единство формы костюма схенти и различие тканей, причёсок, обуви разных сословий. Костюм фараона. Костюм жреца.

Женский костюм. Рубашка-калазирис и способы его декорирования. Сближение мужского и женского костюма в эпоху Нового царства.

Раздел 3. Костюм Античного мира

Тема 3.1. Костюм древней Греции. Драпировочная самобытность античной одежды. Мужской костюм. От набедренной повязки к хитону.

Верхняя одежда – гиматион. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматиона. Дорийский костюм – пеплос. Ионийский костюм. Обувь, причёска, украшения.

Тема 3.2. Костюм древнего Рима. Мужской костюм. Продолжение традиций драпированного греческого костюма. Сложность и своеобразие драпировки тоги. Туника – одежда рядового гражданина. Одежда воина. Костюм рабов.

Женский костюм. Туника, стола, палла. Использование роскошных тканей. Причёски, парики, украшения, обувь.

Раздел 4. Костюм Византии

Тема 4.1. Значение христианских символов в костюме. Новое отношение к телу человека.

Мужской костюм. Появление штанов, как влияние восточного костюма. Туника – связь с античной культурой. Роскошные ткани. Костюм воина.

Женский костюм. Кроеная одежда – далматика. Головные уборы, покрывало мафорий. Украшения – византийские золотые эмали, филигрань.

Раздел 5. Костюм Средневековья

Тема 5.1. Раннее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Соединение варварского костюма с традициями античности. Рубашка-шенс, штаны-брэ, чулки-шоссы. Костюм рыцаря. Появление после крестовых походов длинной одежды – блио. Верхняя одежда – плащ. Влияние военного костюма на бытовой. Появление пурпуэна и длинных шоссов. Динамизация облика мужчины. Женский костюм. Женский вариант шенс. В ранний период – далматика, затем появление сюрко и блио. Верхняя одежда – шап, шазюбль. Появление отрезного платья. Акцентирование рукава. Готический стиль в костюме – динамичные и заостренные формы. Украшения, обувь.

Тема 5.2. Русское средневековье. Мужской костюм. Влияние Византии. Символика вышивки. Кафтан, рубаха-туника, плащ, сапоги из цветной кожи. Костюм воина. Народный костюм. Женский костюм. Рубаха, юбка-понева, душегрей. Позднее русское средневековье. Мужской костюм. Влияние татарской одежды. Многослойность костюма. Рубаха, зипун, кафтан, ферязь, охабень. Головные уборы. Царская одежда. Женская одежда. Многослойность, скрывающая женскую фигуру. Рубаха, сарафан, летник или шуба.

Раздел 6. Костюм эпохи Ренессанса

Тема 6.1. Италия. Высокий Ренессанс. Мужской костюм. Впечатление массивной фигуры. Крупные объёмы, тяжёлые ткани, темные цвета. Роба, джуббон, беретто.

Своеобразие венецианского костюма. Женский костюм. Мягкие объёмы и крупные объёмы, акцент на рукава. Бальцо. Венецианский костюм. Венецианские кружева и стоячий воротник.

Тема 6.2. Испания. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Хубон, рапон, кальсес. Имитация форм лат. Эволюция воротника.

Тёмный цвет одежды. Народный костюм. Женский костюм. Графичный силуэт. Металлический каркас юбки и лифа. Костюм, как футляр. Эволюция воротника-гранголы. Верхняя одежда – ропа. Народный костюм.

Тема 6.3. Костюм Франции и Англии 16 века. Мужской костюм. Влияние итальянского костюма в первой половине 16 века. Влияние испанского костюма во второй половине 16 века. Костюм католика и гугенота. Женский костюм. Влияние итальянских и испанских мод. Изменение пропорций костюма в конце века. Народный костюм.

Раздел 7. 17 век

Тема 7.1. Франция. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Пурпуэн, широкие о-де-шосс, отложной воротник с кружевами, сапоги с раструбами, шляпа с большими полями. Костюм мушкетера. Женский костюм. Отход от геометризма испанской моды, появление пластицизма в костюме. Две части костюма – распашная роб, платье-котт, широкие рукава, узкий лиф, кружевной отложной воротник.

Тема 7.2. Голландия. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Под влиянием военного костюма и революции складывается строгий буржуазный костюм. Отторжение роскошных тканей, интерес к чёрному цвету. Принцип удобства и экономичности. Женский костюм. Связь костюма со средневековыми традициями. Кальвинистские добродетели. Простота формы и цветовая сдержанность, строгость декора. Скромность прически, головного убора, небольшое количество украшений.

Тема 7.3. Франция. Вторая половина 17 века. Мужская мода. Версальские моды: первый период – ринграв, шемиз, короткий камзол, распущенные по плечам локоны. Второй период – жюстокор, камзол, кюлоты, появление парика. Третий период: появление широкого бранденбургского плаща, муфты. Женский костюм. Версальские моды: первый период – отрезная роба, юбка делится на три части по горизонтали, причёска высокая, отделана кружевом. Второй период – модест и фрипон. Фижмы. Третий период – скромность в духе мадам де Ментенон. Причёска «смирения».

Раздел 8. 18 век

Тема 8.1. Франция. Первая половина 18 века. Эпоха регентства. Мужской костюм. Влияние версальских мод. Уменьшение объёма костюма. Изменение головного убора. Эпоха рококо. Постепенное уменьшение жилета. Приподнятые фалды жюстокора. Изменение размера и формы парика. Грим. Женский костюм. Эпоха регентства. Возвращение платья на обручах. Спинка Ватто. Эпоха рококо. Юбка панье, корсет, стомак, уменьшившаяся причёска. Грим.

Тема 8.2. Россия. Первая половина 18 века. Реформы Петра I в области костюма. Мужской костюм – ориентация на французскую моду. Женский костюм – ориентация на немецкую моду. Сохранение русских традиций в народном костюме и одежде средних классов.

Тема 8.3. Франция. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Создание собственного стиля, отличного от женского костюма. Освобождение от излишнего декора. Упрощение жюстокора. Влияние английского костюма. Женский костюм. Изменение формы панье, влияние причёски на внешний

облик. Изменение силуэта костюма в 1770-1780-е годы.

Тема 8.4. Англия. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Отказ от декора, использование шерстяных тканей, цветовая сдержанность. Появление новых форм костюма – редингот, спенсер, каррик. Женский костюм. Отказ от излишеств французской моды, сдержанность в юбке, ткани, причёске.

Тема 8.5. Россия. Вторая половина 18 века. Влияние французской моды на мужской и женский костюм. Появление придворных платьев в русском стиле.

Тема 8.6. Франция. Костюм эпохи революции и директории. Мужская мода. Отказ от символов дворянской культуры – париков, кюлотов, жюстокоров, Анкруаябли – стремление к оригинальности. Женский костюм. Отказ от панье и корсета. Появление шемиза и тонких тканей типа муслина.

Раздел 9. 19 век

Тема 9.1. Франция. 1800-1810-е годы. Ампир. Мужской костюм. Влияние английского костюма. Фрак, жилет, панталоны, цилиндр. Значение рубашки и шейного платка. Женский костюм. Стремление к копированию костюма античной статуи. Талия под грудью. «Нагая» мода. Новая причёска, обувь.

Тема 9.2. Англия. 1800-1810-е годы. Мужской костюм. Денди. Их особый стиль поведения и костюма. Значение отточенной формы фрака и панталон.

Женский костюм. Влияние французского пристрастия к античности. Английское производство ткани муслин.

Тема 9.3. Россия. 1800-1810-е годы. Мужская мода. Влияние костюма английских денди. Костюм 18 века остается только в придворном костюме. Женский костюм. Влияние французского «античного» костюма. Значение кашмирских, турецких шалей. Появление в России производства шалей.

Тема 9.4. Франция. 1820-1830 годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Появление чёрного галстука, фетровой шляпы. Романтические костюмы Теофиля Готье и Альфреда Мюссе. Женская мода. Возвращение линии талии и корсета. Увеличение юбки и рукавов. Причёска и шляпа.

Тема 9.5. Россия. 1820-1830-е годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Кюлоты и панталоны. Верхняя одежда. Женская одежда. Придворный костюм. Изменение силуэта и ткани платья. Корсет. Туфли на плоской подошве. Накидки и мантильи. Русские шарфы и шали.

Тема 9.6. Франция. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Начало применения швейной машины. Мужской костюм. Фрак, сюртук, узкие брюки, цилиндр. Творец женской моды Ч.Ф.Ворт. Кринолин. Появление новых типов тканей, химических красителей, прорезиненной ткани.

Тема 9.7. Россия. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Мужской костюм приобретает строгий, деловой характер. Роль сюртука, появление пиджака. Народный костюм продолжает традиции старинного национального костюма. Женский костюм. Кринолин, воланы, лиф с баской. Разнообразие типов верхней одежды.

Тема 9.8. Франция. 1870-1890-е годы. Мужская мода. Закладываются основы современного мужского гардероба – брюки, жилет, пиджак. Женский костюм. Хрупкость женского образа, значение «профильного» силуэта. Юбка-турнюр, шлейф, разнообразие решения рукава.

Тема 9.9. Россия. 1870-1890-е годы. Демократизация мужской моды – увеличивается значение пиджака. Студенческий костюм, красная рубаха – «гарибальдийка», народный костюм – чуйка, сибирка, рубаха. Женский костюм – парижские моды – турнюр – для аристократок, формирование образа курсистки.

Раздел 10. XX Век

Тема 10.1. Франция. 1900-1914 гг. Влияние стиля «ар нуво» на женский костюм. Парижские фирмы «Пакен», «Дусе», «Сёстры Калло» создающие новый плавный силуэт. Новаторство Поля Пуаре и влияние на его творчество художников Дягилевского балета. Отмена корсета. Развитие женского костюма для работающих женщин – «тайёр» и одежды для отдыха.

Тема 10.2. Россия. 1900-1914 гг. Появление модных мастерских – «Бризак», «Г-жа Ольга», «Гиндус». Крупнейший русский модельер Н.П. Ламанова. Волнообразные формы и текучие линии. Постепенное упрощение женского костюма, его приспособление для различных занятий.

Тема 10.3. Франция.1920-1930-е годы. Габриэль Шанель и новый тип женщины. Главные критерии стиля «гарсон» – удобство и практичность, новый материал – джерси. Мадлен Вионне – возвращение женственности, драпировки, крой по косой линии. Эльза Скьяпарелли – оригинальность костюма, связанная с искусством дадаистов и сюрреалистов.

Тема 10.4. СССР. 1920-1930 гг. Поиски советского образа в костюме. Н.П.Ламанова и традиции русского национального костюма. Проекты функциональных мужских и женских костюмов В.Е.Татлина. Прозодежда и идеи конструктивистов о области костюма. Геометрические формы текстильных узоров. В.Ф.Степанова, Л.С.Попова, А.М.Родченко.

Тема 10.5. Франция. 1940-е годы. Костюмы времен второй мировой войны. Милитаризация женского костюма. Вынужденное своеобразие головного убора.

Тема 10.6. Франция. 1950-е годы. Новый романтизм, как контраст форменной одежды. К.Диор возвратил в моду женственность и элегантность. «Женщина-цветок» от Диора. Возвращение в высокую моду Г.Шанель. Твидовый костюм – первая базовая модель эпохи «прет-а-порте»

Тема 10.7. Франция. 1960-е годы. Футуристическая мода – А.Курреж, П.Карден, П.Рабанн. «Трапеция» И. Сен-Лорана. Молодежная мода. Распространение джинсов. Образ хиппи.

Тема 10.8. 1970-1980 е годы. В.Вествуд и мода панков в Англии. Японские дизайнеры моды – Р.Кавакубо, Й.Ямамото, И.Миякэ. Сексуальность костюма от Д.Версаче. Соединение авангарда и классики в творчестве Д.Дольче и С.Габбана. Выход в высокую моду дизайнеров из США – К.Кляйн, Р.Лорен, Д.Каран.

Тема 10.9. 1990 годы. Деконструктивизм и его противники – Д.Гальяно, А.МакКуин. Элегантный прагматизм Т.Форда.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**2**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**6**
Раздел 2	**2**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**6**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**4**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**9**
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**1**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**6**
Тема 4.1	1	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**2**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**9**
Тема 5.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	1	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**3**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**9**
Тема 6.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	1	-	-		-	-	-					
Раздел 7	**6**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**9**
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	2	-	-		-	-	-					

Тема 7.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 8	**8**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 8.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 8.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 8.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 9	**18**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 9.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 9.9	2	-	-		-	-	-					
Раздел 10	**18**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**12**
Тема 10.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 10.9	2	-	-		-	-	-					
Всего	**64**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**90**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***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 зачету:

1. Костюм Древнего Египта.
2. Костюм Древней Греции.
3. Костюм Древнего Рима.
4. Костюм Византии.

5. Костюм западноевропейского средневековья.
6. Костюм Древней Руси.
7. Итальянский костюм эпохи Ренессанса.
8. Испанский костюм XVI века.
9. Французский костюм первой половины XVII века.
10. Версальские моды.
11. Голландская мода XVII века.
12. Мода французского рококо.
13. Русский костюм первой половины XVIII ве
14. Французский костюм эпохи Людовика XVI.
15. Русский костюм екатерининского времени.
16. Французский костюм 1800-1820-х годов.
17. Английский костюм денди.
18. Французский костюм 1800-1830-х годов.
19. Русский костюм 1800-1830-х годов.
20. Французский костюм второго рококо.
21. Русский костюм второго рококо.
22. Французский костюм 1870-1890-х годов.
23. Русский костюм 1870-1890-х годов.

Вопросы к экзамену:
1. Французский костюм второго рококо.
2. Русский костюм второго рококо.
3. Французский костюм 1870-1890-х годов.
4. Русский костюм 1870-1890-х годов.
5. Французский костюм эпохи «ар нуво». Поль Пуаре.
6. Русский костюм эпохи модерна.
7. Габриэль Шанель.
8. Мадлен Вионне.
9. Эльза Скьяпарелли.
10. Советский костюм эпохи конструктивизма.
11. Костюм 1940-х годов.
12. Кристиан Диор.
13. Европейская мода 1960-х годов.
14. Советская мода 1960-х годов.
15. Футуристическая мода.
16. Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.
17. Джанни Версаче.

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

Основная литература:

1. Васильев, А.А. От Мини до Макси. Мода 1960-х годов. — М., 2010.
2. Вайнштейн, О.Б. Денди. — М., 2006.
3. Горбачева, Л.М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. — М., 1996.
4. Горбачева, Л.М. Костюм средневекового Запада. — М., 2000.
5. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция института костюма Киото. — М., 2003.
6. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. — М., 2005.

7. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России Х1Х века. — М., 1997.
8. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. — М., 2002.
9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Чехословакия, 1986.
10. Климова, Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. — М., 1993.
11. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — М., 2005.
12. Коршунова, Т.Т. Костюм в России XVIII - начала XX века из собрания государственного Эрмитажа. — Л., 1979.
13. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. Т.1. — М., 1993.
14. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. Т.2. — М., 2001.
15. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. — М., 2006.
16. Стриженова, Т.К. Из истории советского костюма. — М., 1972.

Дополнительная литература:

1. Барбе д ‘Оревельи. О дендизме и Джордже Браммеле. — М., 2000.
2. Минни Кастель. Миф Версаче. — СПб, 2008.
3. Некрасова, Е.А. Томас Гейнсборо. — М., 1990.
4. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. — М., 1994.
5. Терешкович, Т.А. Словарь моды. — Минск, 1999.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов костюма в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей изобразительного искусства.

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная 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 СЦЕНОГРАФИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Овэс Любовь Соломоновна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:
Кочергин Эдуард Степанович, профессор, народный художник РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-10/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**История сценографии**
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 деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

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

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История сценографии» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 64 час.	**4**	**40**	**3 / 108**	
Заочная	6 семестр: 6 часов.	-	12	0,5 / 18	-
	7 семестр: 6 часов.	2	10	0,5 / 18	Зачет
	8 семестр: 2 часа.	2	68	2 / 72	Экзамен
	Всего: 14 час.	**4**	**90**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. **Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем**

Тема 1.1. Введение. Философия пространства. Освоение пространства на ранних стадиях развития человечества. Связь театра с ритуалом. Шествие, процессия, как часть зрелищной культуры. Сценическое пространство, как материализация и визуальное воплощение присущего эпохе мировосприятия. Эволюция сценического пространства – отражение изменений, происходящих в сознании людей.

Античный театр. Греция. Угловые сценические площадки XII в. до н.э. при дворах ахейских царей – первые из известных сценических подмостков. Формирование культов Деметры и Диониса и их влияние на развитие пространственной модели театра. Ландшафтная архитектура греческого театра. Театры в Афинах, Приене, Мегалополе, Эпидавре. Трехчастная структура греческого театра: орхестра, театрон, скена. Параскении. Фимела. Ров Харона. Отражение пространственной структуры театра в драматургии. Семантика правой и левой стороны. Модель театра по Витрувию. Различия в пространственном решении трагедии и комедии. Взаимообусловленность мизансценического и пространственного решения. Акустическое устройство театра. Машинерия: эккиклема, механэ или эорема, дистегеи. Костюм. Эмбаты. Маска.

Тема 1.2. Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. Распад родового строя, смерть хороводного театра. Рост индивидуализма. Разные формы мима. Новоаттическая или менандровская комедия. Пространство новоаттической комедии, ее костюмы и маски. Условность обозначений. Эволюция скены – предпосылка для возникновения будущего театрального здания. Проскений. Гипоскений. Фиромы. Периакты.

Помпы или феерии Малой Азии – формирование нового типа зрелищ – театрализованных массовых празднеств, расцветающих в тоталитарных эпохах. Акцент на визуальном характере зрелища. Его репрезентативность. Идеологический характер. Богатство фактуры.

Древний Рим. Глобализм как отличительная черта исторического бытия римлян, основа их сознания. Драматургия эпохи республики и ее пространственное воплощение. Подмостки за чертой города. Игры на форуме. Отсутствие театральных зданий. Причины отказа от маски. Первые театры. Отличия от греческого театра: ровная площадка, контрфорсы, арочная система, эвакуационные коридоры. Театры в Помпее, Оранже, Эфесе, Аспенде. Модель по Витрувию. Устройство амфитеатра, пультиума, постсцениума, появление занавеса.

Зрелищная культура имперского Рима, ее связь с помпами и феериями эпохи эллинизма. Жанры: пантомима, пирриха, мимическая ипотеза. Гладиаторские игры. Навмахии. Устройство амфитеатров и цирков.

Тема 1.3. Средние века. Рождение театра из антифонного пения. Невмы и тропы. Церковное строительство XII века. Церковь как сосредоточение культурной жизни. Литургическая драма («Кого вы ищите?...»). Формирование принципа симультанности. Воплощение разновременных и разнопространственных событий во фресковой живописи, иконе, церковном театре. Эмблематичность средневекового искусства. Система обозначений. Сакральные места действия. Разверстка действия по вертикали и горизонтали в романских церквях. Костюм в литургической драме. Полулитургическая драма: («Действо об Адаме и Еве»). Выход на прицерковную площадь. Мистериальный театр как явление городской культуры. Шествия. Колесницы с живыми картинами. Роль городских цехов в подготовке мистериального действия. Его связь с профессиональными ремеслами. Отсутствие единого художника – создателя целостного образа спектакля. Расцвет искусства бутафории и реквизита. Механика. Пиротехнические эффекты. Различные принципы организации

сценического пространства: беседки, открытые «домики» (mansiones), установленные на специально выстроенном прямоугольном помосте (Мистерия в Валансьене 1547 г.) или по периметру городской площади (мистерия в Люцерне 1583 г.). Специфическая английская модель: передвижная площадка для игры «педжент» (pageant). «Мистерия о святой Аполлонии» (около 1450 г.), моралите «Замок стойкости» в Корнуэлсе 1483 г. (постановки в кругу амфитеатра).

Тема 1.4. Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. Природа каждой из них. Достоинства и недостатки в восприятии следующих поколений. Публичные и частные театры Англии. Устройство елизаветинской сцены. Ее заряженность на действие. Участие зрителя в формировании зрительного образа спектакля. Костюм. Испанский театр эпохи Возрождения. Его устройство, близкое елизаветинской сцене. Характеристика спектакля. Декорации и костюм. Организация пространства в театре голландских риторов и немецких мейстерзингеров. Теренцевская сцена в Италии. Представления в церквях. Деятельность Филиппо Брунеллески.

Линейная перспектива в живописи и театре. Ее мировоззренческая основа. Антропоцентрическая картина мира. Человек – венец Вселенной. Рационализм, связь с научной мыслью эпохи. Донато Браманте – отец перспективной декорации. Пеллегрино да Удина (Феррара) и Бальдассаре Перуцци (Рим) – художники, активно ее использовавшие. Итальянский придворный театр и его достижения. Создание большого стиля. Работа в театре крупных мастеров эпохи Возрождения. Себастьян Серлио и его модель ренессансной сцены (1539, 1945). Возникновение «сцены-коробки». Трактаты Саббатини, Перуцци, Инженьери. Проект Андреа Палладио «Олимпийского театра» и его осуществление в г. Виченце (1584).

Тема 1.5. Барочный театр. Исторические предпосылки. Новое мировосприятие. Человек, затерянный в мироздании. Идея движения. Актер в окружении среды. Сферы. Многовариабельность. Новый тип художника: не столько создателя иллюзорной декораций, сколько организатора сценического действия, предполагающего бесконечные преображения: художника-технолога, инженера, машиниста. Отказ от статичной сцены. Синтез слова, движения, музыки и изобразительного искусства. Выдвижение в этом синтезе на первый план художника. Корнель, пишущий либретто для обслуживания кулисных машины Торелли. Понимание синтеза, в котором ведущая роль принадлежит художнику. Бернардо Буонталенти и выстроенный по его проекту придворный театр герцога Тосканского во флорентийском дворце Уффици (1585) – первое использование ярусной формы организации зрительного зала, создание первой модели барочной сцены – теларийной, обеспечивающей перемену декораций (1589). Усовершенствование теларийной сцены Джулио Париджи. Конные балеты. Ученик Париджи и Галилея Иосиф Фуртенбах. План теларийной сцены по Фуртенбаху. Развитие барочной сцены в творчестве Джованни-Баттисто Алеотти. Пармский театр герцога Фарнезе. выстроенный по проекту Алеотти. Овладение пространством театра по вертикали, создание кулисных машин, управляемых как из трюма, так и с колосников. Кулисы, падуги. Кулисно-арочная система. Полетные машины. Рождение оперы. Деятельность Кл. Монтеверди. Ярусные театры в Венеции. Французский театр эпохи барокко. Придворные празднества: декорации и костюмы. «Комедийный балет королевы». Джакомо Торелли, его работы в Венеции и Париже. «Притворная сумасшедшая», «Беллерофонт», «Орфей», «Андромеда», «Свадьба Фетиды и Пелея».

Английский барочный театр. Жанр «маски». Иниго Джонс и его деятельность. Декорации «Черных нимф». Архитектурный проект придворного театра «Кокпит» (1632).

Тема 1.6. Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. Герой возвышен, выделен, обособлен от мира. Пространство перестает быть средой действия. Оно – трибуна, кафедра. Декламационный характер спектакля. Отсутствие динамики, эффектов, трюков. Отказ от машинерии. Иные, чем в барочной декорации функции художника. Актер – на фоне декорации. Примат слова над

действием. Статичность. Симметрия и фронтальность - оптимальные акустические условия. Зрители на сцене. Ограниченность мизансценического решения. Акцент на костюме. Единство места. Его правдоподобие и вместе с тем универсальность: оно должно вбирать в себя несколько близких значений. Предпочтение, отдаваемое интерьеру над экстерьером, как более созвучному психологическому наполнению драматургии. Различия в пространственном решении трагедий и комедий. Антиисторизм декораций и костюмов. Создание унифицированного театрального костюма: «римского» и «испанского».

Реформы кардинала Ришелье. Архитектура театра Пале Кардиналь и ее автор Мерсье. Сопоставление с Олимпийским театром А. Палладио. Художник Ж. Бюффекен и его декорации к трагедии «Мирам» на сцене Пале Кардиналь (1641). Бургундский отель и его художник Л. Маэло. Его декорации к трагикомедиям: совмещение старого симультанного принципа решения пространства и перспективы - нового композиционного метода. Издание рукописи Маэло 1633-1634 гг. американским ученым Ланкастером в 1920 году.

Театр Мольера. Типовые декорации: интерьеры и экстерьеры. Костюм, реквизит, бутафория. Функциональность всего находящегося на сцене.

Тема 1.7. Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. Иллюзорно-архитектурные композиции. Болонская школа «квадратуристов» и ее методы, повлиявшие на развитие театрально-декорационного искусства. Глава «квадратуристов» А. Поццо и его театральные проекты. Три поколения художников и архитекторов семьи Галли-Бибиена: Фердинандо, Франческо, Алессандро, Джузеппе, Антонио, Карло. Их декорационные и архитектурные проекты. Опыты по улучшению акустики и оптики ярусного театра. «Перспектива под углом» Фердинандо Бибиена. Фрагмент вместо целого. Подвижность изображения. Экспрессия и драматическая напряженность при статичности. Теоретические работы Фердинандо Бибиена. Творчество семьи Галлиари, соперников Бибиен. П. Ригини, Ф. Ювара, Дж.-Н. Сарвандони и его «театр машин» в Тюильри. Джованни-Баттиста Пиранези. Итальянские художники, работавшие в России: Джузеппе Валериани и Пьетро ди Готтардо Гонзага. Их творчество. Панорамный иллюзионизм Гонзага и его теоретические работы.

Новые драматургические жанры: мещанская трагедия, слезная комедия, драма. Взгляды Дидро, Вольтера. Деятельность Гаррика и Лекена. Изгнание зрителей со сцены в Англии. Реформа зрительного зала Комедии Франсес. Кардинальные изменения в сфере театрального костюма и грима в английском и французском театре. Художник театра «Дрюри-Лейн» Филипп-Жан де Лотербург. Тенденции предромантизма. Консультанты по костюму английские живописцы Дж. Рейнольдс и Б. Уэст. Рождение павильона в спектакле актера Ф. Шредера (1794 г.).

Тема 1.8. Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. Герой внутри сценической среды. Сменяющиеся декорации. Их динамика. Наполненность эмоцией, провокативность по отношению к зрителю (одно и то же место действия до убийства и после него, их кардинальное отличие в зрительском восприятии при неизменности элементов). Внимание к картинам природы. Интерес к ее экстремальным состояниям: бурям, штормам, водопадам, пожарам, землетрясениям, извержениям вулканов. Прием гротеска. Отказ от нормативности. Возрождение барочного типа театрального художника – машиниста и декоратора в одном лице. Увеличение роли и значения сценического света. Система Локателли. Изобретение живописной панорамы. Сочетание живописных задников или панорам с трехмерным решением сценического пространства. Станки, пратикабли. Разбитый на разновысотные площадки планшет сцены. Объединение живописных элементов и объемных трехмерных при помощи перспективы. Необходимость в использовании занавеса для перемены декораций. Выдвижение принципа историзма. Местный или локальный колорит. Экспедиции на «места действия» французских художников: при работе над «Робертом-дьяволом», «Гугенотами» Дж. Мейербера (Ш. Сисери), при создании оформления «Эрнани» В. Гюго (Ш. Сешан).

Отказ от «большого стиля». Утверждение эклектики. Специализация: разделение на художников-декораторов и мастеров сценического костюма. Внедрение нового «покартинного» метода оформления спектакля (декорации к опере-балету «Искушение» в Гранд-опера делало шесть художников). Создание фирм по производству типовых исторических декораций. Набором таких декораций пользовался Иммерман в Дюссельдорфском театре. Их заказывали для русского императорского театра и театров других европейских стран.

Реформа балетного костюма. Интерес к фантастическому, сказочному, чудесному.

Немецкая романтическая школа, сменившая итальянскую. К.-Ф. Шинкель. Его последователи в Германии: братья К. и Ф. Гропиусы, Й. Гофман, братья А. и М. Брюкнеры, в России: А. Роллер, К.И. Браун, Г. Вагнер, А. Бредов, Ф. и К. Вальцы.

Французская романтическая школа. Спектакли в Парижской опере и в Комедии Франсес. Деятельность Ш. Сисери, Ш.-А. Камбона, Ш. Сешана. «Роберт-дьявол» Дж. Мейербера в оформлении Ш. Сисери – манифест драматического романтического спектакля. Рисунки и взгляды на декорацию В. Гюго. «Сильфида» Ш. Сисери - рождение декорационного модели «белого балета». Реформа балетного костюма (И. Леконт, Э. Лами, П. Лормье). Изобретение тюники Э. Лами. Образ «белой балерины» - М. Тальони.

Тема 1.9. Археологический натурализм. Исторические предпосылки его возникновения. Археологический «бум». Интерес европейцев к раскопкам, выставкам находок, публикациям по этой теме. Английская постановка пьесы Шекспира «Король Джон» по рисункам ученого-антиквара Дж. Планше (1823). Викторианский стиль. Ч. Кин и Театр Принцессы. Спектакль «Саранапал» по пьесе Байрона (1853) – мир Древней Ассирии, воспроизведенный художником Фредериком Ллойдом на основе ниневийских раскопок 1845-1851 гг. английского археолога О. Лейярда. Интерес к Шекспиру, свободное обращение с его драматургией (авторский текст, как комментарий к зрелищу, зрелище, не объясняющее содержания произведения). Шекспир через призму В. Скотта. Хроники «Генрих VIII» (1855), «Ричард II» (1857), «Генрих V» (1859). Историческая точность в сочетании с оперной фееричностью и красивостью («Зимняя сказка», Сон в летнюю ночь» (1856). Световые эффекты художника Уильяма Телбина в «Буре». Впервые декорации в драматическом театре финансируются так же как в придворном музыкальном спектакле. «Макбет» в оформлении Джорджа Гордона из Королевского архитектурного института (1853). Установка на монументальность, уравновешенность, симметрию. Противоречие между многоэпизодным построением динамичной шекспировской драматургии и статикой декораций, располагающихся крупными объемами справа и слева от центральной оси.

Россия. «Кавказский пленник» Ш. Дидло. Консультации художника А. Орловского при создании костюмов горцев. Приход в театр археологов и архитекторов (В.А. Прохоров, Н.В. Набоков, И.И. Горностаев). Оперные спектакли «Юдифь» и «Рогнеда» на музыку А. Серова. Работа над «Смертью Иоанна Грозного» А. Толстого (1867) исторического живописца В. Шварца. Интерес к русской истории в творчестве М. Шишкова, М. Бочарова, П. Исакова.

Спектакли Ф. Дингельштедта. Перенесение в театр приемов немецкой исторической и академической живописи (Каульбаха, Корнелиуса и Пилоти). Мейнингенский театр. Георг II. Его взгляды на решение пространства. Доминирование диагонали. Стремление к динамике действия. Графические работы Георга II: рисунки декораций и костюмов. «Юлий Цезарь» В. Шекспира (1867-1874). Декорации А. и М. Брюкнеров, сделанные по чертежам с натуры главного хранителя архитектурных памятников Древнего Рима и руководителя археологических раскопок Пьетро Висконти. Создание костюмов под руководством профессора Карла Вайса. Достижения в сфере света и звука. Поиск мобильной декорации, соответствующие гастрольному образу жизни театра. Акцент на живописных задниках и панорамах. Отказ от кулис и падуг. Активное использование станков и пратикаблей. Сломанный планшет сцены. Стремление к иллюзорности картинки, размещение актеров в глубине сцены.

Живописный историзм Г. Ирвинга. Спектакли Театра «Лицеум». «Венецианский купец» (1879) – первое утверждение принципов стилизации: декорации «в тонах полотен Веронезе», костюмы «скопированы с картин Тициана». «Ромео и Джульетта» (1882). «Макбет» в оформлении Джозефа Харкера (1888). «Корсиканские братья» Д. Бусико, сменой декораций занималось 135 человек. Световые эффекты в театре «Лицеум». Ирвинг, как художник по свету. Продолжая работать с газовым освещением как более мягким, выразительным, пластичным, не приемля электрического, разрабатывает систему цветных фильтров. Влияние прерафаэлитов на эстетику театра. Костюмы Эллен Терри.

Раздел 2. Сценография эпохи режиссерского театра (конец XIX - начала XXI веков. Основные тенденции. Творчество ведущих мастеров отечественной и мировой сценографии.

Тема 2.1. Натурализм и символизм. Мировоззренческие основы. Теория Ипполита Тэна. Статьи Э. Золя. «Введение в экспериментальную медицину» Клода Бернара. Философия интуитивизма А. Бергсона. Новая драма. Решение пространства в натуралистическом и символистском театре. Свободный театр и Театр А. Антуана. Театр «Творчество» и театр «Художественный». Их театральная практика. Художники.

Натуралистический театр. Идея детерминированности характеров и поступков людей средой, отсюда значение среды, подлинности ее сценического воспроизведения. Усиление роли декораций, выполняющей в спектакли функции описаний в романах. Множественность картин действительной жизни, оригинальное оформление каждой картины. Ее преимущественно интерьерный характер. Малая освещенность. Создание художником оптимальных условий для подлинности актерского самочувствия. Понятие четвертой стены. Сцена как «вырез из жизни». Сценический свет, имитирующий подлинный. Интимизация отношений зрителя и спектакля, аналогия с отношением между читателем и книгой. Психологическая изоляция зрителя от соседа полной темнотой. Впервые полностью потушен свет в зрительном зале. Обжитость сценического пространства, наличие жизненной биографии у реквизита и костюмов.

Символистский театр. Театр поэтов и художников. Художники группы «наби»: М. Дени, П. Серюзье, Э. Вюйар, П. Боннар, П. Рансон, О. Редон, К.-К. Руссель, П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек. Новое понимание синтеза. Значение в формировании его модели стихотворения Бодлера «Соответствия». Альтернативные площадки для постановки символистских спектаклей. Решение пространства в форме его вычитания, отказа от него. Разделение на планы. Вуалевый или тюлевый занавес спереди, узкая полоска действия за ним, условный живописный задник, на фоне которого идет действие. Субъективное пространство. Новая концепция сценического света. Задача выявление высшей реальности. Интерес к подсознанию. Двойственность мира. «Девушка с отсеченными руками» П. Кийара в постановке П. Фора и в оформлении П. Серазье (1891). Теория замены декорации словом, ее автор Пьер Кийар. «Пьяный корабль» А. Рембо, «Деяния королей» по старо-французскому эпосу. Работа П. Гогена над пьесой Рашильд «Мадам Смерть» - визуальное воплощение на сцене «длительности», процесса умирания. Спектакль «Песнь песней» П.-Н. Руанара – воплощение идеи синтеза средств разных искусств (1891). «Глиняная повозка», «Перстень Шакунталы», «Король Убю» - три работы А. Тулуз Лотрека. Первое применении «body art'а». Сюрреалистическое пространство.

Русский символистский театр. Деятельность художественного объединения «Голубая роза». Опыты Вс. Мейерхольда в Студии на Поварской и в Театре Комиссаржевской. Символистские спектакли МХТа. («Драма жизни» К. Гамсуна, «Жизнь человека» Л. Андреева, 1907; «Синяя птица» М. Метерлинка»; 1908 «Miserere» С. Юшкевича, 1910;) Работы Н. Сапунова, С. Судейкина, Н. Ульянова, В. Денисова, В. Егорова.

Тема 2.2. Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. Отказ от антропоцентрической картины мира, и, как следствие, равнодушие к перспективе. Поиски абстрактного трагического пространства.

«Геометрический эпос Аппиа» (Т. Бачелис). Новое понимание синтеза, как иерархии. Идея спасения музыки (главного для Аппиа искусства) путем ее «опространствевания». Истолкование музыки Р. Вагнера в эскизах А. Аппия. Эволюция от символизма к абстрактной беспредметности и конструктивности. Интерес к формальным категориям. Внимание к ритму. Неприятие иллюзорной живописной декорации. Трехмерность сценического пространства –условие для соотношения с объемностью человеческой фигуры. Отказ от плоского театрального пола. Вера во всемогущество пратикаблей. Радикализм в понимании сценического пространства и времени. Поиски их единства через единство света и звука. Свет как создатель формы. Новое соотношение декорации и света. Декорация лишь препятствие, необходимое для выразительности света. Аппиа – первый создатель световых партитур и движущихся проекций.

Постановка II акта оперы Бизе «Кармен» и сцен из «Манфреда» Шумана на сцене парижского особняка графини де Борн (1903). Встреча и сотрудничество с Э. Жаком-Далькрозом (1906-1914). Теории Далькроза и их близость воззрениям Аппиа. Их деятельность в Хеллерау. «Орфей и Эвредика» К.-В. Глюка. Ритмические пространства А. Аппиа. Два осуществленных спектакля на музыку Р. Вагнера: «Тристан и Изольда» в Ла Скала (1923) и «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна» и «Валькирия») в Базельском Штадтеатре (1923-1925).

Тема 2.3. Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. Эскизы к «Гамлету» конца 1890-х— начала 1990-х годов. Шесть лондонских спектаклей (1900-1903). Альтернативные пространства. «Дидона и Эней» Перселла. Отказ от воссоздания места действия. Эстетическая организация пространства. Его архитектоничность. Принцип постановки: «цвет и линия в движении». «Трагическая геометрия Крэга» (Т. Бачелис). Концепция сценического освещения Губерта фон Херкомера и ее применение Крэгом. «Маска любви» и «Ацис и Галатея» Глюка. Использование световых проекций в последнем спектакле. «Вифлеем» Мура в большом зале Императорского института в Кенсингтоне. Объединение сцены и зрительного зала. Интерес к вертикалям. Циклы«Движение», «Ступени». Сотрудничество с Э. Терри: «Викинги» Ибсена, «Много шума из ничего» Шекспира. Разочарование и отъезд в Европу. Работа над «Спасенной Венецией» Отвея в берлинском Лессинг-театре и разрыв с Отто Брамом. Неудачное сотрудничество с Элеонорой Дузе. Эскизы к «Электре» Софокла (1905). «Росмерсхольм» Ибсена. Графические циклы «Ступени» (1905), «Движение» (1907).

Ревизия пространственных моделей мирового театра. Эксперименты с поиском новой сцены – кинетической. Изобретение движущихся ширм. Открытие новых свойств пространства. Пространство внутренне, выражающее состояние души, движение мысли. «Мимирующее» пространство. Сцена с «подвижным лицом».

Московский «Гамлет». Влияние на развитие мировой сценографии.

«Революция театра» и «рельефная сцена» Г. Фукса.

Сцена-арена М. Рейнгардта.

Тема 2.4. Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. Возникновение Мамонтовской оперы как антитезы ремесленному подходу, в том числе и в оформлении спектаклей на императорской сцене. Привлечение С.И. Мамонтовым крупных живописцев, мастеров «большого стиля». Свежие приемы их живописи. В.Д. Поленов как идеолог и фактический художественный руководитель театра. Исполнение им режиссерских функций. Идея целостности художественного замысла, высокой культуры спектакля. Декорации Поленова - художественные картины, развешенные в пространстве. Его невнимание к пространству. «Фауст», «Алая роза», «Орфей и Эвридика», «Орлеанская дева» - работы для Частной оперы. Импрессионизм Поленова и его ученика Коровина. «Снегурочка» В. Васнецова, как отражение новых тенденций в изобразительном искусстве. Органическая связь с подлинным народным искусством. Его поэтизация. Единство поэтического и жизненного. Ретроспективизм. Новое понимание синтеза. Расцвет декоративно-прикладного искусства. Деятельность абрамцевского кружка. Талашкино.

Творческий подход в осмыслении национального наследия. Новый русский стиль, противостоящий псевдо - русскому роппетовскому. Сопоставление со «Снегурочкой» Мариинского театра (1881), оформленной М. Бочаровым и М. Шишковым.

Анализ творчества К. Коровина, главного персонажа второго периода развития театрально-декорационного искусства Мамонтовской оперы. Дар колориста. Его работа над «Аидой», «Садко», «Кармен», «Лакмэ», «Богемой» и др. сп. Высочайший уровень исполнения декораций в Частной опере. Декорации писались по чужим и своим эскизам И. Левитаном, К. Коровиным, С. Малютиным, В. Симовым, М. Врубелем, В. Серовым, В. и А. Васнецовыми.

В. Серов как автор декораций к операм отца А.Н. Серова: «Рогнеда» (1896) и «Юдифь» (1898). Костюм и грим Шаляпина-Олоферна.

Творчество М. Врубеля. Его занавес для Частной оперы. Спектакли: «Саул» (1890), «Гензель и Гретель» (1896), «Царская невеста» (1899). Его участие в руководстве Мамонтовской оперы после ареста С.И. Мамонтова. Вместе с дирижером Ипполитовым-Ивановым он определяет художественную политику театра. Целостность сценографического решения «Сказки о царе Салтане» (1900).

Привлечение В.А. Теляковским К.А. Коровина и А.Я. Головина к работе в императорских театрах (сезон 1898-1899). Их деятельность на сцене Мариинского и Большого театра. «Псковитянка» (1901) и «Ледяной дом» (1900), «Волшебное зеркальце» (1903) в оформлении А.Я. Головина. «Дон Кихот» (1900) и «Конек-горбунок» (1901), «Демон» (1902, 1904), «Садко» (1906), «Золотой петушок» (1909) в оформлении К.А. Коровина.

Тема 2.5. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX века. Отзывы Гнедича, Ленского об оформлении драматических спектаклей. Типовые декорации. Отсутствие высокого художественного уровня. Московский художественный театр. Взгляды его основателей на декорацию и ее функции. Неприятие живописной декорации. Работа в макете. Понимание роли художника, как ближайшего помощника, организатора сценического пространства по законам правды. Деятельность В.А. Симова. Присущее ему чувство сцены, владение планшетом, умение создать опорные точки для действия. Огромный планировочный талант. «Царь Федор Иоаннович» А. Толстого (1898), Юлий Цезарь» Шекспира (1903). Создание среды, помогающей правильному самочувствию актеров. Обжитость декораций, их настроение. Чеховские спектакли Симова: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), Вишневый сад» (1904). «Иванов» (1904). Замечания А.П. Чехова. Недостаток поэтичности. Удачи Симова в историко-бытовых спектаклях («На дне» Горького (1902), «Борис Годунов (1907) и др.). Его передвижничество. Ограниченность художественного воображения. Сопоставление «Снегурочки» Симова (1900) со «Снегурочкой» Васнецова (1885). Уход Симова из МХТ в 1913 г.

Тема 2.6. Мир искусства. История художественного объединения. Его кредо. Творческий универсализм участников. Новое понимание синтеза. Стиль. Борьба за высокую художественную культуру. Их западничество. Интеллектуальная содержательность искусства. Ретроспективизм. А.Н. Бенуа – лидер «Мир искусства». Выставки объединения. Роль С.П. Дягилева в их организации, его приход на работу в дирекцию императорских театров. Причины интереса к театру художников объединения. Работы А. Бенуа на Эрмитажной и Мариинской сценах («Месть Амура» А.С. Танеева, 1900; «Гибель богов» Р. Вагнера, 1903;). Не осуществленные: «Сильвия» Делиба 1901 г. (совместно с К. Коровиным и Е. Лансере (декорации), В. Серовым, Л. Бакстом (костюмы) и «Павильон Армиды» Н Черепнина, 1903. Античный цикл Л. Бакста на сцене Александринского театра («Ипполит» Еврипида, 1902; «Эдип в Колоне» Софокла, 1904).

Организация «Русских сезонов». «Борис Годунов» М. Мусоргского в оформлении А.Я. Головина (1908). Его же «Иван Грозный» («Псковитянка», 1909), «Жар птица» (1910).

Н. Рерих «Половецкие пляски», 1909; «Сеча при Керженце», 1911; Весна священная», 1913. «Садко» Б. Анисфельда (1913).

Б. Анисфельд «Садко» на музыку Бородина, 1911.

Спектакли А. Бенуа («Павильон Армиды», 1909; «Жизель» А. Адана, 1910; «Петрушка», 1911, «Соловей», 1914) и

Л. Бакста. («Клеопатра», 1909; «Шехеразада», 1910; «Призрак розы», 1911; «Нарцисс», 1911; «Пери», «Синий бог» 1911; «Послеполуденный отдых фавна», «Дафнис и Хлоя», 1912; «Легенда об Иосифе», 1914).

Работа художников объединения «Мир искусства» во МХТе. Мотивы встречи с двух сторон. А. Бенуа: Мольеровский и пушкинский спектакли (1913 и 1915), «Хозяйка гостиницы» (1914). М. Добужинский: «Месяц в деревне» (1909), «Где тонко, там и рвется» (1912), «Николай Ставрогин» (1913). Н. Рерих, «Пер Гюнт» Н. Рериха (1912). Б. Кустодиев «Смерть Пазухина» (1914)

Тема 2.7. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники: Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, Н.К. Калмаков, Е.Е. Лансере, В.А. Щуко. Театры малых форм, оформление спектаклей и программ.

Творчество Н. Калмакова, Н. Сапунова, С. Судейкина.

Тема 2.8. Творчество А.Я. Головина. Спектакли Вс. Мейерхольда на сцене Александринского и Мариинского театров («Дон Жуан», «Маскарад», «Каменный гость», «Орфей и Эвридика и др.). Сотрудничество с К.С. Станиславским.

Тема 2.9. Авангард и театр.

Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). В. Кандинский и театр. «Победа над солнцем» К. Малевича. В. Татлин: «Царь Максемьян и его непокорный сын Адольф», «Жизнь за царя», «Летучий голландец», Мистерия Буфф», «Зангези».

Дягилевские сезоны (1915-1929). Работы Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионова, Н. Габо, Г.Б. Якулова, П. Челищева. Представители европейского авангарда в дягилевских балетах (Хосе Мария Серт, Джакома Балла, Пабло Пикассо, Леопольд Сюрваж, Соня Делоне, Андре Дерен, Анри Матисс, Фортунатто Деперо, Хуан Грис, Мари Лорансен, Жорж Брак, Педро Прюна, Морис Утрилло, Андре Бошан, Джорджо Де Кирико, Жорж Руо.

Футуристические декорации Д. Балла.

Единые установки Э. Прамполини.

Тема 2.10. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Взгляды А.Я. Таирова на сценическое пространство и корни. Связь с воззрениями А. Аппиа и Э. Жак-Далькроза. Художник по свету Зальцман, работавший в Хеллерау, а затем в Камерном театре. Художники Камерного театра. Творчество А. Экстер, А. Веснина, Г. Якулова, братьев В. и Г. Стенбергов. Ранний В. Рындин.

Тема 2.11. Конструктивизм и его театральная модель. Действенный характер метода и его исторические корни в статьях А.А. Гвоздева и С.С. Мокульского. Конструктивизм и биомеханика - единство метода. Л. Попова, ее «Великодушный рогоносец» и «Земля дыбом». «Производственники» в театре. Работы В. Степановой и А. Родченко. «Смерть Тарелкина» в постановке Вс. Мейерхольда. Конструктивизм и конструкция. Различия. Эволюция конструктивизма на сцене ТИМа. В. Шестков. И. Шлепянов. Собственные сценографические проекты Вс. Мейерхольда.

Тема 2.12. Сценография театра Е. Вахтангова. Его сотрудничество с И. Нивинским. «Эрик XIV», «Принцесса Турандот»

Художники Еврейского театра. М. Шагал, Н. Альтман, Р. Фальк, А. Тышлер, И. Нивинский, Н. Шифрин, Г. Якулов. Спектакли ГОСЕТа и филиалов, Габимы.

Украинский театральный авангард и его художники А. Петрицкий и В. Меллер. Мастера грузинской сценографии И. Гамрекели и П. Оцхели.

Тема 2.13. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов. Ее мастера – выученики формальных школ. Общая характеристика. Творчество В. Ходасевич, Б. Эрбштейна, П. Соколова, А. Рыкова, Е. Якуниной и др.

Тема 2.14. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Владимир Дмитриев, Моисей Левин, Николай Акимов. Исаак Рабинович.

Тема 2.15. Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. Опыты Вс. Мейерхольда с внесценическим пространством. Сценическая конструкция театра Старой Голубятни Ж. Капо-Л. Жуве. Творчество Э. Пискатора и В. Гропиуса. Эксперименты Н. Охлопкова, Я. Штоффера. Освобожденное пространство брехтовского театра. К. Неер, К. фон Аппеа; Идея «безрамповой сцены» в европейском театре 1960-1970-х («Томас Мор» Р. Болта, «Мюшета» Э. Луццати, «1789» А. Мнушкиной). Их последователи в современном театре. Опыты с внесценическими пространствами.

Тема 2.16. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. А. Лентулов, П. Кончаловский, Ю. Пименов, П. Вильямс, А. Тышлер, Т. Глебова (филоновская школа), В. Лебедев, В. Фаворский.

Тема 2.17. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович.

Тема 2.18. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг.

Тема 2.19. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре.

Тема 2.20. Действенная сценография. Д. Боровский в Театре на Таганке. О. Шейнцис в Театре им. Ленинского Комсомола.

Тема 2.21. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина.

Тема 2.22. Национальные сценографические школы: латышская (Г. Земгал, А. Фрейбергс, И. Блумбергс), грузинская (Г. Гуниа, САМЕУЛИ, М. Малазониа, Г. Алекси-Месхишвили, М. Швелидзе, Т. Нинуа), дагестанская (Э. Путерброд, И. Супьянов, М. Кажлаев и др).

Творческие союзы: Ю. Григорович–С. Вирсаладзе, Ю. Любимов–Д. Боровский,

В. Пансо–М.-Л. Кюла, А. Шапиро–М. Китаев, К. Гинкас–Э. Кочергина, К. Гинкас–С. Бархин,

Л. Додин–Э. Кочергин, Р. Стуруа–Г. Алексии-Месхишвили, Р.Стуруа–М. Швелидзе,

М. Захаров–О. Шейнцис, Ю. Погребнично-Ю. Кононенко, В. Фокин-А. Боровский,

Б. Юхананов–Ю. Хариков, С. Женовач–А. Боровский, А. Могучий–А. Шишкин.

Тема 2.23. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ.

Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты.

Тема 2.24. Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. Ю. Кононенко, С. Бархин, Ю. Хариков. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра: А. Шишкин.

Тема 2.25. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века. Творчество С. Бенедиктова, В. Арефьева, А. Орлова, Э. Капелюша, А. Боровского. Выпускники мастерских Э. Кочергина, О. Шейнциса, С. Бархина.

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**	**-**	**-**	**10**	-	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**12**
Тема 1.1	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.2	4	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.3	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.4	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.5	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.6	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.7	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.8	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 1.9	2	-	-		-	**-**	**-**					
Раздел 2	**44**	**-**	**-**	**30**	-	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**78**
Тема 2.1	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.2	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.3	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.4	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.5	1	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.6	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.7	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.8	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.9	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.10	1	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.11	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.12	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.13	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.14	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.15	1	**-**	**-**		-	**-**	**-**					
Тема 2.16	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.17	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.18	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.19	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.20	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.21	1	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.22	1	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.23	1	**-**	**-**		-	**-**	**-**					
Тема 2.24	2	-	-		-	**-**	**-**					
Тема 2.25	2	-	-		-	**-**	**-**					
Всего	**64**	**-**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**90**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**108**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

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

Вопросы к зачету:

1. Введение. Античный театр. Греция
2. Театр эпохи Эллинизма. Рим
3. Средневековый театр
4. Театр эпохи Возрождения
5. Барочный театр
6. Театр эпохи Классицизма
7. Театр эпохи Просвещения
8. Театр эпохи Романтизма
9. Археологический натурализм

Вопросы к экзамену:

1. Натуралистический и символистский театр
2. Адольф Аппиа
3. Гордон Крэг
4. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене
5. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова
6. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусников на сцене МХТ
7. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм.
8. Творчество А.Я. Головина
9. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915-1929)
10. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники
11. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники
12. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра. Украинский театральный авангард и его художники
13. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов
14. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимова. Исаака Рабиновича

15. Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. Опыты с внесценическим пространством. Сценическая конструкция театра Старой Голубятни. Творчество Э. Пискатора и В. Гропиуса. Эксперименты Н. Охлопкова, Я. Штоффера. Освобожденное пространство брехтовского театра. Идея «безрамповой сцены» в европейском театре 1960-1970-х. Ее развитие в современном театре. Опыты с внесценическими пространствами

16. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства

17. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович

18. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг

19. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре

20. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина

21. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская Творческие союзы режиссеров и художников

22. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ.
Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты

23. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.

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

Основная литература:

1. Александр Головин. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель М.Н. Пожарская. М., 1990.

2. Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.-М. 1960.

3. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006.

4. Бартошевич А.А. Акимов. Л., 1933.

5. Бархин С.М. Ламповая копоть. М., 2008.

6. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М., 1960.

7. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978.

8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.

9. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX века. М. 1997.

10. Березкин В.И. В.В. Дмитриев. Л., 1981.

11. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.

12. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.

13. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.

14. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.

15. Бобылева А. Отшельник Аппиа // Московский наблюдатель. 1992, № 1.

16. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984.

17. Гвоздев А.А., Пиотровский Адр. История европейского театра: Античный театр. Театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.

18. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр рубежа XIX и XX вв. Л., 1939.

19. Гремиславский И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А. Симова. М., 1953.

20. Давид Боровский. Костюмы: Альбом. М., 2010.

21. Давыдова М.В. Очерки по истории русского театрально-декорационного искусства XVIII-начала XX в. М., 1974

22. Иванов В.В.. Пространственная структура раннего театра и асимметрия сценического пространства // Театральное пространство: материалы научной конференции (1978). М. 1979.

23. Камерный театр и его художники. 1914-1934: Альбом. М., 1934.

24. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. М. 1975.

25. Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. М., 1963.

26. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002.

27. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.

28. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. Л., 1981.

29. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Л., 1983.

30. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр: Очерки истории: Романтизм. Л., 1996.

31. «Маскарад» Лермонтова в эскизах Головина. Л.-М., 1941.

32. Михайлова А.А. Образный мир сцены. М., 1979.

33. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.

34. Михайлова А.А. и др. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.

35. Михайлова А.А., Кречетова Р.П. Давид Боровский. М., 2002.

36. Мокульский С. История западноевропейского театра: Том второй «Театр эпохи Просвещения». М., 1936.

37. Мокульский С. История западноевропейского театра. М.; Л., 1939.

38. Мокульский С.С. Вещественное оформление спектакля во Франции накануне классицизма // О театре. III. Л., 1929.

39. Нехорошев Ю.И. Художник В.А. Симов. М., 1984.

40. Олег Шейнцис. Зачем нужен художник / Составитель А.В. Оганесян. М., 2008.

41. Очерки по истории европейского театра п/р А.А. Гвоздева и А.А. Смирнова. Петербург. 1923.

42. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX—начала XX века. М., 1970.

43. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908-1929. М., 1988.

44. Ракитина Е. В зеркале сцены. М., 1975.

45. Свобода Йозеф. Тайна театрального пространства: Лекции по сценографии. М., 2005.

46. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

47. Советские художники театра и кино 75: Сборник статей. М., 1977.

48. Советские художники театра и кино 76: Сборник статей. М., 1978.

49. Советские художники театра и кино 77-78: Сборник статей. М., 1980.

50. Советские художники театра и кино 79: Сборник статей. М., 1981.

51. Советские художники театра и кино 5: Сборник статей. М., 1983.
52. Советские художники театра и кино 6: Сборник статей. М., 1984.
53. Советские художники театра и кино 7: Сборник статей. М., 1986.
54. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
55. Художник, сцена, экран: Сборник статей. М., 1975.
56. Художник, сцена: Сборник статей. М. 1978.
57. Художник и сцена: Сборник статей. М., 1988.
58. Художник и зрелище: Сборник статей. М., 1990.
59. Эдуард Кочергин. Сценография. СПб, 2006.

Дополнительная литература:

1. Абрамцево. Л., 1988.
2. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель Г.Ф. Коваленко. М., 1993.
3. Архитектура античного мира п/р В.П. Зубова и Ф.А. Петровского. М., 1940.
4. Базанов В.В. Сцена XX века. Л., 1990.
5. Бассехес А. Театр и живопись Головина. М., 1970.
6. Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. М., 1985.
7. Березкин В.И. Театр Йозефа Свободы. М., 1973.
8. Березкин В.И. Март Китаев. Л., 1984.
9. Березкин В.И. Художник в театре Чехова. М., 1987.
10. Березкин В.И. Советская сценография 1917-1941. М., 1990
11. Березкин В.И. Польский театр художника. М., 2004.
12. Боянус С. Иниго Джонс // Зеленая птичка. Пг., 1922.
13. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.2-5. М., 1963.
14. Ванслов В. Симон Вирсаладзе. М., 1969.
15. Веселовский А. Старинный театр в Европе. М., 1870.
16. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936; репринтное издание. М., 2006.
17. Власова Р. Константин Коровин. М., 1964.
18. Волконский Сергей. Сценическая обстановка и человек // Ежегодник и императорских театров, 1911, № 7.
19. Волконский Сергей. Адольф Аппиа; Хеллерау; Аппиа и Крэг // Художественные отклики. СПб, 1912.
20. Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. // О театре. III. Л., 1929.
21. Гвоздев А.А. Конструктивизм и преодоление театральной эстетики Ренессанса // Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
22. Гвоздев А.А. Художник в театре. Л.-М., 1931.
23. Гиляровская Н. Декоративное искусство за 12 лет // Искусство. 1922. № 7-8.
24. Грабарь Игорь. Театр и художники // Весы, 1908, № 4.
25. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
26. Данилова И.Е. Брунеллески во Флоренции: Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991.
27. Евреинов Н. Режиссер и декоратор // Ежегодник и императорских театров, 1909, № 1.
28. Захаров А. Эгейский мир. П., 1924
29. Извеков Н.И. Сцена. М., 1935.
30. Извеков Н.Техника сцены. Л., 1940.
31. Иллюстрированная история мирового театра п/р Дж. Рассела Брауна. М., 1999.
32. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. М., 1980.

33. Коган Д. Сергей Юльевич Судейкин. М., 1975.
34. Костина Е. Федор Федорович Федоровский. М., 1960.
35. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: Эпоха. Быт. Костюм: Очерки. М., 1986.
36. Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948.
37. Кулешова В.Н. Эдуард Кочергин. Л., 1990.
38. Кулишер И.М. история экономического быта Западной Европы. М., 1926.
39. Курбатов В. Перспективисты и декораторы // Старые годы. 1911. Июль-сентябрь
40. Ленинградские художники театра: Сборник статей. Л., 1971.
41. Лукомский Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб., 1913.
42. Марголин Самуил. Художник театра за 15 лет. М., 1933.
43. Миклашевский К. La commedia dell'arte. Пг., 1917.
44. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. М., 1989.
45. Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М. 1967.
46. Пожарская М. Ниссон Шифрин. М., 1971.
47. Пружан Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975.
48. Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751-1831. Жизнь и творчество. Сочинения / Ф.Я. Сыркина (монографическое исследование и предисловие), А.Г. Мовшенсон (пер. сочинений, коммент. и послесл.). М., 1974.
49. Ракитина Е.Б. Новые принципы сценического оформления в театральных декорациях 1920-х г. М., 1970.
50. Реконструкция старинного спектакля: Сборник научных трудов. М., 1990.
51. Рудницкий Константин. Художники в театре Мейерхольда // Интерсцена' 71.
52. Рудницкий К. Николай Сапунов // Советские художники театра и кино-79. М., 1981.
53. Рындин Вадим. Художник и театр. М., 1966.
54. Старинный спектакль в России. Л., 1928.
55. Струтинская Е.И. Искания художников театра.
56. Петербург--Петроград--Ленинград 1910--1920-е годы. М., 1998.
57. Сыркина Ф.Я. Петр Владимирович Вильямс. М., 1953.
58. Сыркина Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века: Очерки. М., 1956.
59. Сыркина Ф.Я. И. Рабинович. М., 1972.
60. «Сцена», журнал, за все годы его существования
61. Театральное пространство во Флоренции XV-XVII веков: Зрелища и музыка во Флоренции эпохи Медичи: Брунеллески. Вазари, Буонталенти, Париджи: Документы и реконструкции.[Каталог выставки]. М. 1978.
62. Третьяков Н. Владимир Владимирович Дмитриев. М., 1953.
63. Финкельштейн Е.Л. Театральная техника XVI-XVII вв. // О театре. II. Л., 1927.
64. Финкельштейн К. Жан Капо и театра Старой Голубятни. Л., 1971.
65. Флексиг Э. Театральная декорация в Италии в XVI в. Л., 1941.
66. Фрейденберг О.М.. Семантика архитектуры вертепного театра // Декоративное искусство. 1978. № 2. С. 41-44.
67. Хмелева Н. Художники мамонтовской оперы. От живописи к театру // 1998. № 46.Художники театра о своем творчестве: Сборник. М., 1973.
68. Чернова А. Советы королевского драпировщика // Театр. 1969. № 3.
69. Чернова А.Д. …Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.
70. Чугунов Г. М.В. Добужинский. Л., 1984.
71. Шифрин Н. Художник в театре. Л., 1964.
72. Эфрос А. Живопись театра // Аполлон, 1914, № 10.

73. Эткинд М. А.Н.Бенуа. Л.;М., 1984.
74. Эткинд М. Акимов-художник. Л., 1960.
75. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков: Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978.
76. History of the theatre. Ninth edition. / Oscar G. Bockett, Franklin J. Hildy. USA. 2003.

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

1. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ptj.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международной выставки театральных художников «Пражская Квардиеннале» (International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture). [Электронный ресурс]. URL: http://www.pq.cz/; http://www.sceno.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.the-stage.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gctm.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatremuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История сценографии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: эскизов декораций и костюмов, хранящихся в специализированных музеях и библиотеках. Постоянно углублять знания истории сценографии с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным сценографическим процессом, посещая выставки и спектакли, читая периодические театральные издания.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой театра, мастер-классы сценографов, посещение выставок и мастерских художников, спектаклей, знакомство с работой постановочных цехов и мастерских, где изготовляются декорации.

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»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА»

Специальность высшего образования **52.05.02 Режиссура театра** Квалификации **«Режиссер драмы»** **«Режиссер театра кукол»**	Специальность высшего образования **52.05.01 Актерское искусство** Квалификация **«Артист драматического театра и кино»** **«Артист эстрады»** **«Артист театра кукол»** **«Артист музыкального театра»**
Специальность высшего образования **52.05.03 Сценография** Квалификация **«Художник-постановщик в театре кукол»**	Направление подготовки высшего образования **52.03.04 Технология художественного оформления спектакля** Квалификация **«Бакалавр»** Образовательные программы **«Художник-технолог сцены»** **«Художник-технолог по сценическому свету»** **«Художник-технолог театра кукол»**
Направление подготовки высшего образования **52.03.05 Театроведение** Квалификация **«Бакалавр»** Образовательные программы **«Театровед»** **«Театровед музыкального театра»**	

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

Авторы-составители:
Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения
Учитель Константин Александрович, доцент, докт. искусствоведения
Екатерининская Анна Алексеевна, доцент, канд. искусствоведения
Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, профессор, канд. экон. наук

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:
10.05.2016, протокол № 7
УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
01.07.2016, протокол № 3
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:
01.09.2016, регистрационный номер 2017-15/17

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

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

Направление подготовки высшего образования	**52.03.05 Театроведение**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательные программы	**Театровед** **Театровед музыкального театра**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, очно-заочная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Организация театрального дела**
Трудоемкость дисциплины	**4 зачетные единицы / 144 часа**

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательные программы	**Художник-технолог сцены** **Художник-технолог по сценическому свету** **Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**

Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Организация театрального дела**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины в кооперации с изучением других дисциплин рабочего учебного плана должно обеспечить формирование у обучающихся следующих компетенций, определенных ФГОС ВПО, по направлениям подготовки (специальностям):

52.05.02 Режиссура театра

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

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

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

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

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

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

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

способностью руководить работой постановочной группы в процессе подготовки новой постановки (программы, представления, номера) (ПК-8);

готовностью к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) - формированию репертуара, подбору кадров

артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной организации, цирка) (ПК-9).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела», должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах; правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда;
- знать роль режиссера в театральном процессе;
- знать функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки новой постановки;
- знать структуру драматического театра / театра кукол / концертной организации, основные функции подразделений, этапы постановочной работы;
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь совместно с продюсером разрабатывать замысел будущего спектакля;
- уметь участвовать в PR-акциях в период выпуска спектакля;
- уметь осуществлять авторский контроль режиссера-постановщика на спектаклях текущего репертуара;
- уметь исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя), осуществлять руководство всей творческой жизнью ОИИ;
- уметь разработать постановочный план и осуществить постановку полнометражного спектакля / эстрадного номера в профессиональном драматическом театре / театре кукол / концертной организации или независимом проекте;
- владеть культурой мышления.

52.05.01 Актерское искусство

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

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

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

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

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

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;

правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
- владеть культурой мышления.

52.03.05 Театроведение

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

готовностью исполнять консультативно-референтские функции при разработке перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной работы, программы фестивалей, выставок) (ПК-4);

готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских конференциях (ПК-9);

готовностью осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах, других общественных организациях (ПК-14).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- знать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда;
- знать процесс производства печатной продукции, связанной с деятельностью организаций искусства, специфические характеристики печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности;
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;

- владеть культурой мышления;
- владеть методами пропаганды театрального искусства.

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) (ПК-6).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- знать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- владеть культурой мышления.

52.05.03 Сценография

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

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

способностью использовать о способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

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

пониманием значимости своей будущей специальности, важности ответственного отношения к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества (ОПК-7);

способностью руководить группой художников-технологов при постановке спектакля (концерта, представления) (ПК-7).

Студент, освоивший курс «Организация театрального дела» должен:

- знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
- знать основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
- правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
- уметь объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- уметь исполнять обязанности главного художника ОИИ, определять общие принципы и обеспечивать художественный уровень сценического оформления спектаклей (концертов, представлений), интерьеров театра (концертной организации, цирка);
- владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель курса – ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации.

4. Задачи курса

Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

С одной стороны, будущим деятелям театра необходимо осознать место сценического искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической ситуации.

Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс.

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

52.05.02 Режиссура театра

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	8 семестр: 2 х 15 нед. = 30 часов.	2	40	2 / 72	Зачет
	Всего: 30 час.	**2**	**40**	**2 / 72**	

52.05.01 Актерское искусство

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	4 семестр (8 семестр): 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет

	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	8 семестр: 10 часов.	**-**	26	1 / 36	-
	9 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 14 час.	**2**	**56**	**2 / 72**	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	8 семестр: 3 х 11 нед. = 33 часа.	2	109	4 / 144	Зачет
	Всего: 33 час.	**2**	**109**	**4 / 144**	
Очно-заочная и заочная	8 семестр: 2 часа.	-	70	2 / 72	-
	9 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**132**	**4 / 144**	

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	4 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**60**	**2 / 72**	

52.05.03 Сценография

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	9 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины и их содержание

Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации

Искусство и художественная культура. Социальное бытование искусства. Социальные функции художественной культуры. Рыночные отношения в сфере художественной культуры; особенности и границы их распространения.

Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. Концепции, типы и модели культурной политики. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта. Сфера культуры. Структура органов управления культурой.

Театр как социальный институт. Генезис и эволюция театральных форм в контексте социального бытования театра. Социальные функции театра.

Тема 2. История организации театрального дела в России

Зарождение российского театра. Европейский и российский театр – сравнительный анализ истоков и места в обществе. Российское театральное законодательство. Придворный театр. Система императорских театров в XVIII-XX веках. Казенные театры. Театральная монополия. Частные антрепризы, городские театры, актерские товарищества в отечественной театральной истории. Коммерческие театральные проекты в начале XX века.

Национализация театрального дела. Государственная культурная политика советского периода и театр. Формирование театральной сети в советское время. Новые виды театральных организаций – ТЮЗы, кукольные театры. Национальные театры и подготовка национальных кадров. Унификация организационно-правовых форм.

Театральный эксперимент. Театральные преобразования реформационного периода конца XX века. Многообразие организационно-правовых форм театрального искусства в постсоветский период.

Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Современные проблемы театрального дела и направления преобразований в отрасли.

Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств

Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры. Антреприза. Репертуарный театр и театр-проект. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств. Характеристика основных подразделений театра, концертной организации, цирка.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

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

Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела

Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения театра. Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации театра.

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

Тема 5. Финансирование театров

Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра.

Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных и муниципальных учреждений. Источники финансирования. Структура доходов и расходов театра.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Типы и модели финансирования сферы культуры за рубежом. Опыт США, Великобритании, Франции, Германии. Взаимосвязи моделей финансирования с моделями театральной деятельности.

Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Инновационные виды культурной деятельности. Культурные проекты. Структура управления культурным проектом.

Тема 7. Организация показа спектаклей

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях бродвейской модели.

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Тема 8. Маркетинг в театральном деле

Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики аудитории. Социологические исследования в театральной сфере, их формы, прагматический и научный смысл.

Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта.

Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы посещения театра и их использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда театра средствами массовой коммуникации.

Тема 9. Основы ценообразования в театре

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа. Ценовая дифференциация и ценовая дискриминация.

Ценообразование в театре. Ценовая политика, ценовые игры. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос.

Цена как маркетинговый инструмент.

Тема 10. Public Relations в театре

Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR организации как формирование паблисити. Стратегия коммуникаций. Информационный повод.

Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. Специальные события в public relations, кризисные public relations, планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-компании.

Тема 11. Фандрейзинг в театре

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, анализ списка

потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные фонды в сфере культуры.

Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Особенности авторского права в России, Европе, Америке.

Объекты и субъекты авторского права. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей. Имущественные и неимущественные права. Соавторство.

Отношения между театром и драматургом, композитором, балетмейстером. Отчетность, связанная с использованием авторских произведений. Роль литературной части во взаимоотношениях с авторами. Функции авторских обществ. Взаимоотношения с агентствами, представляющими интересы авторов. Субъекты смежных прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе.

Тема 13. Трудовые отношения в театре

Правовая и организационная регламентация управления персоналом в ОИИ. Виды и формирование персонала ОИИ. Структура персонала и специфика труда в театре. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура трупы стационарного театра, режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Особенности формирования трупп театров.

Особенности управления персоналом в концертных и цирковых организациях.

Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками. Коллективные договора в ОИИ.

Договоры с артистом театра, концертной организации, цирка. Договоры с режиссером, художником, хореографом. Права ОИИ в области оплаты труда. Действующая схема должностных окладов. Доплаты, надбавки и другие надтарифные выплаты, критерии их распределения. Определение порядка оплаты труда в трудовом договоре. Оплата труда артистического и художественного персонала. Формы и система оплаты труда в постановочной части театра и других подразделениях. Оплата труда административно-управленческого персонала.

Пенсии для творческих работников.

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом

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

Организационно-экономические модели функционирования организаций исполнительских искусств. Особенности функционирования ОИИ в разных странах.

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

Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств

Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и управленческой деятельности театра. Организация документооборота. Организация и ведение билетного хозяйства. Информационные технологии в работе административно-управленческого и художественного персонала, в литературной части.

Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. Отраслевые и всемирные сети. Возможности информационных технологий для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения квалификации персонала с помощью информационных технологий.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

52.05.02 Режиссура театра

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**		
	Очная		
	Лекц.	**Пр. / Сем.**	**Сам.**
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	**40**
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-	
Тема 10. Public Relations в театре	2	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	2	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-	
Всего:	**30**		**40**
Консультации:			***2***
ИТОГО:	**72**		

52.05.01 Актерское искусство

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**					
	Очная			**Заочная**		
	Лекц.	**Пр. / Сем.**	**Сам.**	**Лекц.**	**Пр. / Сем.**	**Сам**
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	**38**	0,5	-	**56**
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		1	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		1	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		1	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		1	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		1	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		1	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		1	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		1	-	
Тема 10. Public Relations в театре	3	-		1	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		1	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		1	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		1	-	

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		1	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		0,5	-	
Всего:	**32**		**38**	**14**		**56**
Консультации:			***2***			***2***
ИТОГО:	**72**			**72**		

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**					
	Очная			**Очно-заочная, заочная**		
	Лекц.	**Пр. / Сем.**	**Сам.**	**Лекц.**	**Пр. / Сем.**	**Сам**
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	**109**	0,5	-	**132**
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		0,5	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		0,5	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		0,5	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		1	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		0,5	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		0,5	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		1	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		1	-	
Тема 10. Public Relations в театре	4	-		1	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		1	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		0,5	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		0,5	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		0,5	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		0,5	-	
Всего:	**33**		**109**	**10**		**132**
Консультации:			***2***			***2***
ИТОГО:	**144**			**144**		

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**					
	Очная			**Очно-заочная, заочная**		
	Лекц.	**Пр. / Сем.**	**Сам.**	**Лекц.**	**Пр. / Сем.**	**Сам**
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	**38**	1	-	**60**
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-		0,5	-	

Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	2	-		0,5	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-		1	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-		0,5	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-		0,5	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-		0,5	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-		0,5	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-		0,5	-	
Тема 10. Public Relations в театре	3	-		0,5	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	3	-		0,5	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-		1	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-		0,5	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-		1	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-		1	-	
Всего:	**32**		**38**	**10**		**60**
Консультации:			***2***			**2**
ИТОГО:	**72**			**72**		

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**		
	Очная		
	Лекц.	**Пр. / Сем.**	**Сам.**
Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации.	2	-	**38**
Тема 2. История организации театрального дела в России	2	-	
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.	4	-	
Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела	2	-	
Тема 5. Финансирование театров.	2	-	
Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок	2	-	
Тема 7. Организация показа спектаклей	2	-	
Тема 8. Маркетинг в театральном деле	2	-	
Тема 9. Основы ценообразования в театре	2	-	
Тема 10. Public Relations в театре	2	-	
Тема 11. Фандрейзинг в театре	2	-	
Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	2	-	
Тема 13. Трудовые отношения в театре	2	-	
Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	2	-	
Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	2	-	
Всего:	**32**		**38**
Консультации:			***2***
ИТОГО:	**72**		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Основной формой проведения зачета является (по выбору педагога) итоговая контрольная работа, – хотя учебными планами по данной дисциплине контрольная работа не предусмотрена, – тестирование или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам.

Очная и заочная формы обучения (за исключением студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр))*:* III, V, VIII или IX семестр: тестирование, контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента.

Очная форма обучения, направление подготовки (специальность) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр))*:* VIII семестр – опрос или тестирование (текущий контроль), IX семестр – контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам (итоговый контроль).

Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы.

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

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

Вопросы к зачету:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.

25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28.Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

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

Основная литература:

1. Котлер Ф., Шефф, Д. Все билеты проданы. — М.: Классика-XXI, 2004. — 688 с.
2. Ваганова, Н.К. Культурный менеджмент и культурная политика: Коллективная монография. — СПб: СПГАТИ, 2003. — 181 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
4. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».

Дополнительная литература:

1. Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. / Г.Г. Дадамян. — М.: ВТО, 1982. — 152 с.
2. Игнатьева, Е.Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - № 1. – С. 40-46.
3. Иксанов, А.Г., Дымникова, А.И. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л.Столпер, Кэрен Брукс Хопкинс «Успешный фандрейзинг для учреждений культуры». — СПб.: Нотабене, 1995. — 86 с.
4. Орлов, Ю.М. Московский Художественный театр: 1898—1917 гг.: Творчество. Организация. Экономика. — М: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. — 348 с.
5. Рубинштейн, А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. —М.: Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. — 383 с.
6. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. — М.-Л.: ЛГИТМиК, 1984. — 87 с.
7. Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. — М.: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. — 384 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 22.01.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbculture.ru/ru/ (дата обращения: 22.01.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cultmanager.ru/ (дата обращения: 22.01.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Разумов Владимир Николаевич, профессор

Рецензент:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/30

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Основы архитектуры**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Основы архитектуры» студенты узнают о развитии мирового зодчества с древнейших времен до современного периода. Изучая архитектуру античного рабовладельческого общества, они ознакомятся с памятниками Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, узнают о возникновении архитектурных ордеров. Программой предусмотрено усвоение наименований основных элементов сооружений, художественно-конструктивных направлений формообразования в мировой архитектуре.

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Основы архитектуры» опирается на материал дисциплин «История зарубежного ИЗО», «Введение в специальность», «Сценографическая композиция».

В результате усвоения дисциплины студент должен знать: основные памятники и выдающиеся объекты мировой архитектуры; основные этапы развития архитектуры и строительного искусства; архитектурные стили различных стран и эпох; творчество выдающихся архитекторов прошлого и современности.

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	-
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	Всего: 60 час.	**2**	**10**	**2 / 72**	
Заочная	2 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-

	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**60**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Введение. Содержание курса. Истоки архитектуры.

Раздел 2. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды и храмы древнего Египта. Египетский ордер, скульптура и рельефы.

Раздел 3. Архитектура Древней Греции. Архитектура архаического, классического, эллинского периодов. Древнегреческий ордер. Здания и архитектурные ансамбли.

Раздел 4. Архитектура Древнего Рима. Римская ордерная система и ее развитие. Здания, сооружения и ансамбли.

Раздел 5. Архитектура Византии. Крестово-купольная система храмов.

Раздел 6. Архитектура стран Западной Европы V-XIV вв. Романская архитектура. Готическая архитектура. Архитектурные комплексы.

Раздел 7. Древнерусская архитектура и русская архитектура XI-XVII вв. Архитектура Киевской Руси. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества. Московский кремль конца XV-XVII веков. Шатровое зодчество. Русская архитектура XVII века.

Раздел 8. Архитектура стран Западной Европы XV-XIX вв. Архитектура эпохи Возрождения. Здания, сооружения, архитектурные комплексы. Творчество выдающихся архитекторов. Архитектура Барокко, Рококо и Классицизма. Комплексы, здания, сооружения.

Раздел 9. Архитектура Российского государства XVIII в. Архитектура Санкт-Петербурга первой половины XVIII в. Архитектура Москвы первой половины XVIII в. Архитектура Санкт- Петербурга и Москвы второй половины XVIII в.

Раздел 10. Архитектура стран Европы и Америки начала XX века. Научно-техническая революция, ее влияние на развитие архитектуры и градостроительства. Поиск новых стилевых направлений. Эклектизм, Модерн, Функционализм.

Раздел 11. Архитектура стран мира второй половины XX в.

Раздел 12. Архитектура России советского и современного периода.

2. Распределение часов по разделам 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**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**
Раздел 2	**-**	**3,5**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**

Раздел 3	**-**	**4**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**6**
Раздел 4	**-**	**4**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**6**
Раздел 5	**-**	**4**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 6	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 7	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 8	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 9	**-**	**8**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 10	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 11	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Раздел 12	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Всего	**-**	**60**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**60**
Консульт	***2***			**-**	**-**			**-**	**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. Истоки архитектуры. Мегалитическая архитектура.
2. Основные достижения архитектуры Древнего Египта.
3. Организация комплексов долинных храмов.
4. Строительные приемы и конструкции в Древнем Египте.
5. Характерные черты архитектуры стран Передней Азии.
6. Строительные приемы и конструкции в архитектуре Передней Азии.
7. Характерные черты архитектуры древней Греции.
8. Основные типы греческих храмов.
9. Древнегреческий ордер.
10. Здания и архитектурные ансамбли древней Греции.
11. Строительные приемы и конструкции древней Греции.
12. Основные черты архитектуры Древнего Рима.
13. Римская ордерная система.
14. Здания, сооружения и архитектурные ансамбли Древнего Рима.
15. Строительные приемы и конструкции Древнего Рима.
16. Архитектура Византии: здания и сооружения.
17. Характерные особенности архитектуры Византии.
18. Типы византийских храмов.
19. Крестово-купольная система храмов.
20. Особенности архитектуры Индии.
21. Особенности архитектуры Китая.
22. Особенности архитектуры Японии.
23. Архитектура древних цивилизаций Америки.
24. Комплексы, здания, сооружения древних цивилизаций Америки.
25. Архитектура Балканских и Придунайских стран.

26. Романская архитектура.
27. Готическая архитектура.
28. Архитектура эпохи Возрождения.
29. Архитектура Барокко, Рококо.
30. Архитектура Классицизма.
31. Архитектура Киевской Руси.
32. Новгородская архитектура XI-XV столетий.
33. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества.
34. Московский кремль конца XV-XVII веков.
35. Шатровое зодчество.
36. Русская архитектура XVII века.
37. Архитектура Санкт- Петербурга п.п. XVIII в.
38. Архитектура Москвы п.п. XVIII в.
39. Архитектура Санкт- Петербурга вт.п. XVIII в.
40. Архитектура Москвы вт.п. XVIII в.
41. Архитектура стран мира начала XX века.
42. Эклектизм.
43. Модерн.
44. Функционализм.
45. Архитектура стран мира второй половины XX в.
46. Архитектура России современного периода.
47. Основные направления советской архитектуры 20-х годов.

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

Основная литература:

1. Калмыкова, А.Л., Копшев, В.К., Терешкин, А.В. История архитектуры. — Саратов, 2013. — 216 с.
2. Пилявский, В.И., Тиц А.А. История русской архитектуры. — М.: Архитектура-С, 2009. — 511 с.

Дополнительная литература:

1. Кильпе, Т.Л. Основы архитектуры. — М.: Высшая школа, 2005. — 160 с.
2. Забалуева, Т.Р. История архитектуры и строительной техники. — М.: Эксмо, 2007. — 736 с.
3. Баранов, Н.В. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. — М.: Архитектура-С, 2008.
4. Бирюкова, Н.В. История архитектуры. — М.: Инфра-М, 2005.
5. Губарева, М.В. 100 великих храмов мира. — М.: Вече, 2000.
6. Ионина, Н.А. 100 великих дворцов мира. — М.: Вече, 2000.
7. Ионина, Н.А. 100 великих чудес света. — М.: Вече, 2000.
8. Салин, Д.К. 100 великих архитекторов. — М.: Вече, 2000.
9. Гутнов, А.Э. Мир архитектуры. — М.: Молодая гвардия, 1985.
10. Власов, В.Г. Архитектура. Словарь терминов. — М.: Дрофа, 2003. — 192 с.
11. Иванова, Л.В. Шедевры мирового зодчества. — Смоленск: Русич, 2003.
12. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники. Зодчество доиндустриальной эпохи. — М.: АСВ, 2006. — 542 с.
13. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники. Зодчество индустриальной эпохи. — М.: АСВ, 2006. — 256 с.
14. Пастухова, З.И. Шедевры русского зодчества. — Смоленск: Русич, 2003.

15. Гуляницкий, Н.Ф. История архитектуры. Архитектура гражданских и промышленных зданий в 5 томах. — М. Стройиздат, 1984.
16. Терехин, С.О. Века и камни. Памятники архитектуры Саратовской области. — Саратов, 1990.

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

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.
2. Научная библиотека Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова. [Электронный ресурс]. URL: http://library.sgau.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. История архитектуры. Архитектурные стили. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arhitekto.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Блог архитектуры. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Все об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://arkhitektura.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
6. Книги об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture.artyx.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы архитектуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, принимать участие в обзорных экскурсиях по городам.

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 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»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»

Специальность высшего образования **55.05.04 Продюсерство** Квалификация **«Продюсер исполнительских искусств»**	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»**

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

Автор-составитель:
Алексеев Сергей Алексеевич, профессор, докт. техн. наук

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, 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 2017-15/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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	**Информатика**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

Направление подготовки высшего образования	**52.03.05 Театроведение**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательные программы	**Театровед** **Театровед музыкального театра**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, очно-заочная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Информатика**
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**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Информатика**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

Специальность высшего образования	**52.05.03 Сценография**
Квалификации	**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** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Информатика**
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):

55.05.04 Продюсерство

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

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

52.03.05 Театроведение

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

способностью самостоятельно решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8).

52.05.03 Сценография

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

умением свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение (ПК-2);

умением использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности (ПК-3).

Студент, освоивший курс «Информатика», должен:

иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической категории;

знать основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;

знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;

уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;

уметь взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;

иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;

владеть приемами антивирусной защиты;

владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в творческих, производственных и административных отделах организаций исполнительских искусств и для участия в коллективном творческом процессе.

4. Задачи курса

Задачи курса:

– дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

– обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач.

Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества.

В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов в средней и средней специальной школах (колледжах).

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

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 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 60 час.	**2**	**10**	**2 / 72**	
Очно-заочная	1 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.		8	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 2 х 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 54 час.	**2**	**16**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Контрольная работа
	2 семестр: 5 часов.	2	29	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 11 час.	**2**	**59**	**2 / 72**	

52.03.05 Театроведение

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Очно-заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	**-**
	2 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет
	Всего: 6 час.	**2**	**64**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 2 часа.	-	34	1 / 36	-
	2 семестр: 2 часа.	2	32	1 / 36	Зачет
	Всего: 4 час.	**2**	**66**	**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 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	2	**38**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	Всего: 4 час.	**2**	**66**	**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	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	**-**	**44**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Общие теоретические основы информатики

Тема 1.1. Общие теоретические основы информатики

Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации, информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка, история развития и место информатики среди других наук, информационные ресурсы общества как экономическая категория. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.

Тема 1.2. Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и программные средства, оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ. Сбор, обработка данных, управление объектом, передача данных на основе использования ПЭВМ.

Современный компьютер как совокупность аппаратуры и программных средств. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода). Компьютер как центральное звено системы обработки информации. Иерархия программных средств. BIOS, операционная система, прикладные программы. Интерфейсы, стандарты.

Операционные системы на PC (DOS, Windows*, Linux, Mac-OS и др.). Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки. Элементы технического сервиса PC: установка операционной системы, создание индивидуальной операционной среды пользователя, сервис сменных носителей информации (гибкие магнитные диски, компакт диски), поддержка целостности данных, расширение и модернизация конфигурации аппаратных и программных средств. Установка систем прикладных программ.

Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения

Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word

Запуск программы. Знакомство с программой Word. Получение справочной информации. Создание документа. Просмотр текста в окне. Перемещение текстового курсора. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции. Перенос фрагмента текста. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста. Сохранение документов в файле. Основы работы с Microsoft Word. Документы DOS и вставка объектов. Формирование документов. Подготовка документов к печати. Окончание работы.

Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word. Работа с элементами таблиц в Word. Приемы работы с Microsoft Word. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов. Завершение работы редактора Word. Графическое оформление текста. Создание документа. Вставка надписи. Оформление при помощи буквицы. Создание рисунка – схемы. Включение текста в графический объект.

Выравнивание графических объектов. Предварительный просмотр документа. Оформление документа с помощью WordArt. Практическая работа. Редактирование формул. Microsoft Equation. Вызов редактора формул. Создание формул. Редактирование формул. Практическая работа. Дополнительные функции Word.

Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма. Проверка орфографии письма. Создание служебной записки. Составление резюме. Составление повестки дня. Создание календаря. Средства рассылки почты. Создание шаблона письма. Создание источника данных. Ввод данных. Вставка полей слияния. Вставка условий в текст письма. Слияние документов. Документы большого объема. Открытие файла. Включение режима структуры. Понижение уровня заголовка. Повышение уровня заголовка. Просмотр уровня текста. Перемещение текста. Нумерация заголовков. Работа с большими документами. Создание главного документа. Создание вложенного документа. Редактирование вложенного документа. Редактирование структуры. Создание сносок. Использование закладок и ссылок. Работа с исправлениями.

Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel

Основные принципы работы. Запуск программы. Знакомство с Excel. Создание рабочих листов Excel. Редактирование рабочих листов Excel. Форматирование данных. Ввод данных. Работа с формулами. Форматирование введенных данных. Работа с графическими объектами. Работа с графическими объектами – практическая работа. Создание диаграмм. Управление данными. Печать рабочего листа. Практическое применение. Создание прайс листа. Построение диаграмм.

Построение диаграммы. Размещение и выделение диаграммы. Взаимное изменение элементов. Добавка и удаление ряда данных. Редактирование связанного текста. Вставка свободного текста и графики. Форматирование диаграммы. Основные функции. Создание рабочего листа. Вычисление формул и функций. Проведение табличных вычислений. Форматирование рабочего листа. Построение и обработка диаграммы.

Прогнозирование прибыли. Создание таблицы. Присвоение имени ячейке. Ввод формулы с именами ячеек. Форматирование таблицы. Построение таблицы при изменении одной величины. Построение таблицы при изменении двух величин. Вычисление таблиц данных. Решение задач с подбором данных.

Работа с базами данных. Изменение имени листа. Составление списка данных. Присвоение имени диапазону ячеек. Использование формы данных. Вставка информации в базу данных. Сортировка данных. Поиск с помощью формы данных. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.

Построение сводных таблиц. Работа с двумя книгами Excel. Форматирование списка данных. Создание сводной таблицы. Просмотр сводной таблицы. Модифицирование сводной таблицы. Сводная таблица с двумя итогами. Группирование ячеек сводной таблицы. Сортировка данных сводной таблицы. Вывод данных из сводной таблицы.

Работа со сводными таблицами. Подготовка листов рабочей книги. Сводная таблица для анализа доходов. Модификация сводной таблицы. Диаграммы по сводной таблице. Дополнительные функции.

Создание простейших макросов. Использование макросов. Запуск макросов на выполнение. Использование макросов. Практические примеры. Фиксирование части таблицы. Нумерация столбцов и строк. Количество дней задолженности. Подсчет пени и итоговой суммы. Задание имени интервала ячеек. Подсчет числа должников. Сортировка столбца по алфавиту. Платежная ведомость. Обработка массовых отправлений. Подготовка источника данных. Подготовка основного документа. Объединение документа и данных. Импорт внешних данных.

Открытие файла. Преобразование файла. Замена символа во всем файле. Транспонирование данных. Вставка заголовка таблицы. Оформление таблицы. Построение диаграммы. Вставка надписей к осям координат.

Тема 2.3. Основы организации баз данных, Microsoft Access

Запуск программы. Основные принципы работы с Access. Справочная система Access. Ознакомление с базой данных. Создание первой и второй таблицы. Установление связи между таблицами. Создание форм и запросов в Access. Работа со справкой. Создание запросов. Создание формы. Модификация форм в Access. Открытие базы данных. Создание командных кнопок. Создание вычислительных полей. Изменение внешнего вида формы.

Создание отчетов в Access. Работа со справкой. Работа с мастером отчетов. Запрос для итогового отчета. Модификация отчета. Дополнительные функции Access. Мастер для создания базы данных. Просмотр базы данных. Копирование таблицы в буфер обмена. Перенос таблицы в новую базу данных. Редактирование в режиме конструктора. Редактирование в режиме таблицы. Импорт данных из текстового файла. Запрос для обновления данных. Модификация отчетов и форм в Access. Создание базы данных. Создание таблицы. Заполнение таблицы. Создание простой формы. Оформление формы. Создание отчета. Модификация отчета.

Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point

Запуск программы Power Point. Создание стандартной презентации. Просмотр слайдов презентации. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации. Перемещение слайдов в презентации. Удаление слайдов в презентации. Закрытие презентации. Создание титульного листа презентации. Создание слайда со списком. Создание слайда с таблицей. Создание слайда с диаграммой. Оформление и просмотр презентации. Закрытие программы Power Point. Подготовка материалов презентаций. Открытие и просмотр презентации.

Создание заметок. Создание новых текстовых объектов. Ручное создание нового слайда. Создание эмблемы института. Усовершенствование текста. Тонирование и узорная заливка. Изменение цветовой схемы слайда. Режимы автоматической демонстрации. Автоматическая демонстрация в Power Point.

Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page

Планирование и создание Web-сайта. Создание Web-сайта при помощи мастера. Создание и импортирование Web-сайта. Создание Web-сайта при помощи шаблона. Создание страницы. Добавление текста. Добавление, форматирование и предварительный просмотр бегущей строки. Вставка файлов на Web-страницу. Свойства Web-страницы и их изменение. Связь Web-страниц. Различные типы гиперссылок. Создание закладок на Web-странице. Интерактивная карта гиперссылок. Ссылки на адрес электронной почты.

Дизайн Web-страниц. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту. Изменение темы. Компоненты Front Page. Баннер. Счетчик посещений. Форматирование Web-страниц. Маркированный и нумерованный списки. Использование таблиц на Web-странице. Вставка и форматирование текста в таблице. Свойства таблицы. Элементы мультимедиа. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery. Редактирование изображений на Web-странице. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.

Создание форм. Создание форм при помощи мастера форм Front Page. Кнопки переключатели. Поля флажков. Поле со списком. Использование фреймов. Создание страницы с фреймами. Создание гиперссылки во фрейме. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

Тема 3.1. Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop

Краткий обзор инструментов и палитр. Палитры общего применения. Выделение областей изображения. Создание правильной формы выделения. Создание выделенной области неправильной формы. Выделение относительно однородных областей. Выделение тонких деталей, близких по цвету. Рисование и раскрашивание. Инструменты рисования. Заливки. Каналы. Сохранение выделенной области.

Редактирование маски. Режим Quick Mask (Быстрая маска). Изменение фона. Использование отдельных каналов для тоновой коррекции. Работа со слоями. Виды слоев. Работа со слоями. Создание монтажа. Эффекты слоя. Слой-маска. Использование слой-маски для эффекта полупрозрачности. Создание виньетки с помощью слой-маски. Группирование слоев. Использование плашечных цветов. Создание плашечного цвета в Adobe Photoshop. Проблемы при использовании плашечных цветов.

Цветовая и тоновая коррекция. Определение черной и белой точек. Автоматическая тоновая коррекция. Восстановление контрастности изображения. Цветовая коррекция. Корректирующие слои. Тонирование изображений. Ретушь. Инструмент Clone Stamp. Ретуширование фотографии.

Работа с текстом. Применение инструмента выделения по форме текста. Простой и фигурный текст. Рекомендации по использованию текста. Текстовый слой. Контуры. Контуры для сохранения выделенных областей. Палитра Paths. Создание и редактирование контуров. Использование контуров в качестве векторной маски (обтравочный контур). Применение фильтров. Клавиши быстрого доступа при работе с Photoshop.

Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW

Обзор векторных программ. Общие сведения о работе в Corel DRAW. Интерфейс Corel DRAW. Настройка программы. Режимы отображения изображения. Заливки. Однородная заливка. Создание палитры гармоничных цветов. Палитра из выбранных цветов. Цветовая и тоновая коррекция. Печать с маскированием и наложением.

Различные виды заливок. Параметры контура. Редактирование формы объектов. Размещение текста вдоль кривой. Команды комбинирования. Управление объектами. Группировка объектов. Изменение порядка наложения объектов. Выравнивание и распределение объектов. Диспетчер объектов. Эффекты Corel DRAW. Эффект перетекания. Эффект перспективы. Эффект огибающей. Экструзия объектов. Фигурная обрезка. Импорт растровой графики. Некоторые возможности обработки растровых изображений. Преобразование векторного изображения в растровое. Преобразование растрового изображения в векторное. Сохранение и экспорт файлов.

Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer

Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express. Настройка почтового клиента. Создание идентификационной и учетной записи. Обработка почтовых сообщений. Решение проблем с кодировкой русских символов. Работа с почтовыми вложениями.

Этикет и соглашения электронной почты. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer. Настройка параметров безопасности. Средства ускоренной загрузки Web-страниц.

Навигация в WWW. Сохранение полученной информации. Поиск информации в WWW. Основы сетевой безопасности. Основные виды нарушения сетевой безопасности.

Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.

Шифрование данных и криптография. Шифрование симметричным и несимметричным ключем. Электронная подпись. Принцип достаточности шифрования. Работа с телеконференциями. Правовые аспекты Интернета.

Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации

Информационная структура Российской Федерации. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды защищаемой информации.

Проблемы ИБ в мировом сообществе. Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и защиты государственной тайны. Система органов обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные методы защиты информации в том числе сведений, составляющих государственную тайну. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

55.05.04 Продюсерство

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения								
	Очная форма обучения			Очно-заочная форма обучения			Заочная форма обучения		
	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Лекции	Практ занятия	Сам. работа
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	**4**	**4**	-	**4**	**6**	**-**	**2**	**30**
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	2		-	2				
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	2		-	2				
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	**26**		-	**22**		**-**	**4**	
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	4		-	4				
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	4		-	4				
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	6		-	4				
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	6		-	4				
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	6		-	6				
Всего за 1 семестр	**-**	**30**	**4**	**-**	**26**	**6**	**-**	**6**	**30**

Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	**18**	**6**	-	**16**	**10**	**-**	**5**	**29**
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	9		-	8				
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		9			8				
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	**12**		-	**12**				
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	6		-	6				
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	6		-	6				
Всего за 2 семестр	**-**	**30**	**6**	**-**	**28**	**10**	**-**	**5**	**29**
	60		**10**	**54**		**16**	**11**		**59**
Консультации	***2***			***2***			***2***		
ИТОГО:	**72**			**72**			**72**		

52.03.05 Театроведение

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**								
	Очная форма обучения			**Очно-заочная форма обучения**			**Заочная форма обучения**		
	Лекции	**Практ. занятия**	**Сам. работа**	**Лекции**	**Практ. занятия**	**Сам. работа**	**Лекции**	**Практ занятия**	**Сам. работа**
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	**1**	**9,5**	-	**1**	**16**	**-**	**-**	**16,5**
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	0,5							
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	0,5							
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	**19**	**9,5**	-	**2**	**16**	**-**	**1**	**16,5**
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	3							
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	4							
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	4							
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	4							

Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	4							
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	**6**	**9,5**	-	**2**	**16**	**-**	**2**	**16,5**
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3							
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		3							
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	**6**	**9,5**	-	**1**	**16**	-	**1**	**16,5**
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3							
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3							
	32		**38**	**6**		**64**	**4**		**66**
Консультации	***2***			***2***			***2***		
ИТОГО:	**72**			72			72		

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**								
	Очная форма обучения			**Очно-заочная форма обучения**			**Заочная форма обучения**		
	Лекции	**Практ. занятия**	**Сам. работа**	**Лекции**	**Практ. занятия**	**Сам. работа**	**Лекции**	**Практ занятия**	**Сам. работа**
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	**1**	**2**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,5**
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	0,5							
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	0,5							
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	**19**	**16**	-	**-**	**-**	**-**	**1**	**16,5**
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	3							
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	3							
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	3							
Тема 2.4. Подготовка материалов презентаций в	-	5							

Microsoft Power Point									
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	5							
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	**6**	**10**	-	-	-	-	**2**	**16,5**
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3							
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW		3							
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	**6**	**10**	-	-	-	-	**1**	**16,5**
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3							
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3							
	32		**38**	**-**		**-**	**4**		**66**
Консультации	***2***			**-**			***2***		
ИТОГО:	**72**			**-**			**72**		

52.05.03 Сценография

Разделы и темы	**Распределение часов / формы обучения**		
	Очная		
	Лекц.	**Пр./ Сем.**	**Сам.**
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики	-	**7**	**11**
Тема 1.1 Общие теоретические основы информатики	-	3,5	
Тема 1.2 Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.	-	3,5	
Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения	-	**7**	**11**
Тема 2.1 Тема 2.1. Текстовый редактор Microsoft Word	-	1	
Тема 2.2. Электронные таблицы Microsoft Excel	-	2	
Тема 2.3 Основы организации баз данных, Microsoft Access	-	1	
Тема 2.4 Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point	-	2	
Тема 2.5. Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page	-	1	
Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна	-	**7**	**11**
Тема 3.1 Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop	-	3,5	
Тема 3.2. Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW	-	3,5	
Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность	-	**7**	**11**
Тема 4.1. Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer	-	3,5	
Тема 4.2. Основы аппаратной и антивирусной защиты информации	-	3,5	
Всего:	**28**		**44**
Консультации	**-**		
ИТОГО	**72**		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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 к зачетам в I и II семестрах

55.05.04 Продюсерство

Вопросы к зачету в 1 семестре:

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.

17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?

13. Каким образом изменить форму растровых изображений?

14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.

15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.03.05 Театроведение

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.

7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?

7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?

8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?

9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?

10. Какой вид заливки имеет контур?

11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.

12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?

13. Каким образом изменить форму растровых изображений?

14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.

15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.

2. Отправка и получение сообщений.

3. Решение проблем с кодировкой русских символов.

4. Работа с почтовыми вложениями.

5. Этикет и соглашения электронной почты.

6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.

7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.

8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.

9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.

10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.

11. Правовые аспекты Интернета.

12. Угрозы безопасности информации и их классификация.

13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.

14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.

15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.

16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.

2. Место информатики среди других наук.

3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.

4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.

5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.

6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.

7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.

8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.

9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).

10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).

11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

52.05.03 Сценография

Вопросы к зачету в 1 семестре:

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.

4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.

5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.

6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.

7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.

8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.

9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).

10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).

11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.

Вопросы к зачету во 2 семестре:

1. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
2. Вставка свободного текста и графики.
3. Вычисление формул и функций.
4. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
5. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
6. Импорт внешних данных.
7. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
8. Модификация форм в Access.
9. Создание командных кнопок.
10. Создание вычислительных полей.
11. Создание отчетов в Access.
12. Работа с мастером отчетов.
13. Мастер для создания базы данных.
14. Импорт данных из текстового файла.
15. Создание стандартной презентации.
16. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
17. Автоматическая демонстрация в Power Point.

18. Планирование и создание Web-сайта.
19. Создание Web-сайта при помощи мастера.
20. Создание и импортирование Web-сайта.
21. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
22. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
23. Баннер. Счетчик посещений.
24. Форматирование Web-страниц.
25. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
26. Редактирование изображений на Web-странице.
27. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
28. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Вопросы к зачету в 3 семестре:

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.

14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.

15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.

16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

Для студентов специальности **55.05.04** Продюсерство рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрены две контрольные работы. Контрольная работа выполняется в I и во II семестрах студентами всех форм обучения с целью закрепления полученных знаний по курсу «Информатика» для того, чтобы научиться решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств.

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

Для студентов направления подготовки **52.03.05** Театроведение, специальности **52.05.03** Сценография, направления подготовки **52.03.04** Технология художественного оформления спектакля – контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

Основная литература:

1. Завгородний, В.И. Информатика для экономистов: Учебник для бакалавров / В. П. Поляков, Н. Н. Голубева, В. И. Завгородний; Под ред. В. П. Полякова. – М.: Юрайт, 2013. – 524 с.

2. Королев, Л.Н., Миков, А.И. Информатика: Введение в компьютерные науки: Учебник. / Л. Королев, А. Миков. – М.: Высшая школа, Абрис, 2012. – 367 с.

3. Симонович, С. В. Информатика: Базовый курс / С. Симонович. – СПб: Питер, 2013. – 637 с.

4. Фараонов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере / А. Е. Фараонов. – М.: ИНТУИТ, 2011. – 157 с.

5. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ (с изменениями от 10 января 2003 г.)

6. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997.

Дополнительная литература:

1. Бэйн, С. Эффективная работа: CorelDraw 11 / С. Брейн. – СПб.: Питер, 2002. – 768 с.

2. Бройдо, В.Л., Ильина, О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов / В. Бройдо, О. Ильина. – СПб: Питер, 2011. – 560 с.

3. Буляница, Т. Дизайн на компьютере: самоучитель./Т. Буляница. – СПб: Питер, 2002. – 320 с.

4. Герасименко, В.А., Малюк, А.А. Основы защиты информации / В.А. Герасименко, А. А. Малюк. — М.: Инкомбук, 1997. — 375 с.

5. Горнец, Н.Н. Организация ЭВМ и систем: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Горнец, А. Г.Рощин, В. В. Соломенцев. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 315 с.

6. Куправа, Т.А. EXCEL: Практическое руководство / Т. Куправа. – М.: Диалог-МИФИ, 2004. – 242 с.

7. Нестеров, С.А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / С. А. Нестеров. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 126 с.
8. Орлов, С.А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / С. Орлов, Б. Цилькер. – СПб: Питер, 2011. – 688 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 12.02.2016).
2. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». [Электронный ресурс]. URL: http://www.novtex.ru/IT/ (дата обращения: 12.02.2016).
3. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». [Электронный ресурс]. URL: http://infojournal.ru (дата обращения: 12.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике активного применения информационных технологий в социально-культурной области.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых методов и алгоритмов применения информационных технологий с проблемами конкретных творческих организаций, в которых они возникают.

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

1. Мультимедийные презентации по тематике дисциплины и самостоятельно разработанных студентами учебных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе проведения практических занятий.
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 – компьютерный класс для проведения практических 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 сценографии и театральной технологии
Кафедра сценографии и сценического костюма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ И МАКЕТИРОВАНИЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Лебедев Вячеслав Михайлович, доцент

Рецензент:
Фирер Владимир Ильич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-16/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Основы перспективы и макетирование**
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 на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Макет является важным этапом в процессе работы художника над оформлением спектакля. Значение дисциплины «Основы перспективы и макетирование» выросло в связи с усложнением пластической стороны спектакля, его сценографической композиции, с использованием всего пространства сцены.

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	**-**	44	2 / 72	Зачет-обход
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	**-**	40	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	**-**	40	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	**-**	112	4 / 144	Зачет-обход
	Всего: 124 час.	-	**236**	**10 / 360**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	**-**	68	2 / 72	-
	3 семестр: 4 часа.	**-**	68	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 4 часа.	**-**	68	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 4 часа.	**-**	68	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 4 часа.	**-**	68	2 / 72	Зачет-обход
	Всего: 20 час.	-	**340**	**10 / 360**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Технология изготовления

Тема 1.1. Практика пространственного видения изделия согласно чертежу.

Тема 1.2. Умение правильно рассчитать конструкцию с учетом толщины материала.

Тема 1.3. Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги.

Тема 1.4. Навыки, позволяющие работать с металлом. Обработка проволоки и подготовка ее к пайке, в дальнейшем позволяющие изготавливать всевозможные ажурные решетки, перила и т.п.

Раздел 2. Театральная графика

Тема 2.1. Построение театральной перспективы павильона с потолочным карнизом, сложно филенчатой дверью и окном.

Тема 2.2 Графическое построение классических римских архитектурных ордеров.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**64**	**-**	**118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**170**
Тема 1.1	-	16	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	16	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	16	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	16	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**60**	**-**	**118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**170**
Тема 2.1	-	30	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	30	-		-	-	-					
Всего	**-**	**124**	**-**	**236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**340**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**360**				**-**				**360**			

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 темам задания и выполнение макетов по чертежам: радиальный станок-лестница, ажурная решетка, дерево, портьера, павильон и др.

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Пропорциональный масштаб и его применение.
2. Определение недостающих размеров по заданному размеру.
3. Определение масштаба по заданному размеру.
4. Перевод изображения из одного масштаба в другой и определение размера.

5. Классические архитектурные ордера.
6. Отличие полного архитектурного ордера от неполного и т.п.

Примеры заданий:

Задание №-1
Радиальный станок-лестница

По выданному заданию выполнить габаритный чертеж театрального радиального станка, а затем изготовить макет театрального станка, радиального в плане, с крутым спуском и двумя лестницами. Одна лестница накидная, другая накладного типа. Поверхность станка обработать тремя четырьмя различными фактурами, выражающие определенную тему и окрасить в три, четыре цвета. Тема композиции и определение цвета определяется студентом.

Задание №-2
Ажурная решетка

Это задание позволяет приобрести навыки по подготовке проволоки к пайке и работе с паяльником.

По выданному заданию выполнить габаритный чертеж ажурной решетки. Затем по этому чертежу сделать заготовки из проволоки, уложить эти заготовки на чертеж и закрепить их между собой путем спайки. Затем изделие очистить от кислоты и лишнего припоя Возможны добавки фактуры из тонкого картона, жести, рельефной пасты с последующей окраской.

Задание №-3
Дерево

Согласно утвержденному рисунку изготовить дерево с ярко выраженной кроной «породой» с листьями и карой. Высота дерева приблизительно 350см. По согласованию возможно изготовление кустарника или какого-то экзотического или сказочного дерева.

Задание №-4
Портьера

По заданию необходимо сначала выполнить рисунок и после утверждения с преподавателем приступить к изготовлению портьеры закрепленной на прямом или криволинейном карнизе.

Задание №-5
Павильон

В соответствии со схемой студенту необходимо спроектировать павильон состоящий из трех и более стен смонтированных на планшете.

В архитектуру павильона входят:
- сложный по сечению настенный карниз с лепниной,
- сложнофиленчатая дверь в коробке с наличником,
- окно с двух-трех створчатой рамой в коробке, форточкой и подоконником,
- планшет с наборным паркетным полом,
- портьера на карнизе.

Архитектура павильона должна быть подчинена определенному архитектурному стилю или выбранной теме. Окраска и фактура отдельных элементов определяется стилем выбранной композиции.

Для определения композиции павильона, габаритов стен, дверных и оконных проемов, ниш и арок, лестниц, а также мебели и других элементов , входящих в композицию

павильона, необходимо руководствоваться следующими условиями и размерами, указанными в натуральную величину.

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

Основная литература:

1. Суслов, Н.Н. Театральный макет. — М.: Искусство, 1960. — 132 с.
2. Суслов, Н.Н. От макета к декорации. — М.: Искусство, 1962. — 143 с.
3. Соболев, Н.Н. Стили мебели. — М.: ВАА, 1939. — 349 с.
4. Кес, Д. Стили мебели. — Будапешт: АН Венгрии, 1979. — 272 с.

Дополнительная литература:

1. Некрасова М.А. Искусство ансамбля. — М.: Изобразительное искусство, 1988. — 454 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 08.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 08.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы перспективы и макетирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению технологических приемов изготовления театрального макета, грамотному построению пространственной композиции будущих декораций в пространстве сцены.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

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 мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
4. Материалы и инструменты для изготовления макетов: нож для картона, брусок для заточки ножа, лобзик с пилками по дереву и металлу, набор надфилей, линейка металлическая, молоток, плоскогубцы и пр.; картон 1-4мм, деревянные брусочки различного сечения, фанера, оргалит, бумага чертежная, клей ПВА, и пр.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, доцент

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Технология художественного оформления спектакля**
Трудоемкость дисциплины	**9 зачетных единиц / 324 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 самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

умением провести монтировочную репетицию в театре кукол (ПК-10);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технология художественного оформления спектакля» методически связана с дисциплиной «Сценографическая композиция в театре кукол», а также обобщает и даёт возможность применить знания, приобретаемые по таким дисциплинам, как «Рисунок и живопись», «Скульптура», «Конструирование и технология создания театральной куклы».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет с оценкой-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	Экзамен-обход
	Всего: 128 час.	**-**	**196**	**9 / 324**	
Заочная	5 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	6 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет с оценкой-обход
	8 семестр: 14 часов.	-	58	2 / 72	Зачет-обход
	9 семестр: 26 часов.	-	46	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 52 час.	**-**	**272**	**9 / 324**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля

Тема 1.1. Структура театра кукол. Краткое ознакомление студентов с организационной структурой театра. Административно-управленческие отделы. Художественная часть. Производственно-постановочная часть: производственные мастерские, сценические цеха.

Тема 1.2. Роль художника-технолога в производственном процессе изготовления материальной части спектакля. Художник-технолог – это руководитель производственно-технологического процесса разработки и изготовления материальной части спектакля. В его обязанности входит:

1. разработка всей проектной документации на основе эскизов художника-постановщика;
2. проведение технического совета. Ознакомление с чертежами и проектной документацией спектакля. Выдача рабочего задания каждому цеху;
3. составление производственного графика работы мастерских;
4. соотношение графика выпуска материальной части спектакля с репетиционным процессом.

Умение создать творческую атмосферу, наладить деловую взаимосвязь внутри постановочной части – важная задача художника-технолога для успешной работы театра по выпуску спектакля.

Раздел 2. Технология различных видов кукольных представлений

Тема 2.1. Технология «Ширмового» спектакля. «Ширмовой» спектакль как вид театрального кукольного представления, его история и художественно-технологические особенности. Студенты должны ознакомиться с историей развития этого типа театра в разных странах. При разработке и практическом выполнении заданий студенты должны учитывать и конструктивное разнообразие ширм в современных театрах.

Особенность «ширмового» спектакля – это одновременное присутствие на сцене (за ширмой) актёров, монтировщиков и реквизиторов, что вызывает необходимость планирования проходов и подходов с куклами к ширме и декорациям.

Различные способы установки и крепления деталей оформления. Планировка зеркала сцены с учётом «карманов» для реквизита и микрофонов.

Доводка и корректировка деталей оформления в процессе монтировочных и световых репетиций на сцене.

Тема 2.2. Технология спектакля с планшетными куклами. Особенности сценического пространства спектакля с планшетными куклами. Разнообразие конструктивных видов планшетных кукол: настольные, «напольные», шарнирные и т.д.

Технологическое проектирование деталей оформления с учётом постоянного присутствия на сцене «живого» актёра и периодическим появлением монтировщиков и реквизитора.

Доводка и корректировка деталей оформления спектакля в процессе монтировочных и световых репетиций на сцене.

Тема 2.3. Технология спектакля для театра марионеток. Исторические сведения о театре марионеток, разновидность форм и конструкций. Особенность проектирования конструкции (тропы) с учётом проходов кукол в различных направлениях всего сценического пространства спектакля. Доводка и корректировка деталей оформления в процессе монтировочных и световых репетиций на сцене.

Раздел 3. Проектная документация

Пакет проектной документации – это основа успешного изготовления всей материальной части спектакля. В нём должны быть представлены:

Тема 3.1. Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный);

Тема 3.2. Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита;

Тема 3.3. Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов;

Тема 3.4. Разработка выездного варианта спектакля

Тема 3.5. Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта

Тема 3.6. Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля. (Смета.)

Тема 3.7. Паспорт спектакля.

Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов спектаклей, разработанных студентами курса художников постановщиков.

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**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17**	-	**90**
Тема 1.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	6	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**62**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17**	-	**90**
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	38	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**54**	**-**	**116**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18**	-	**92**
Тема 3.1	-	8	-		-	-	-					

Тема 3.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	8	-		-	-	-					
Всего	-	**128**	-	**196**	-	-	-	-	-	**52**	-	**272**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**324**				**-**				**324**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Технология художественного оформления спектакля» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 4 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Шекспировский театр», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На зачет с оценкой в 5 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Япония», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На зачет в 6 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Восток», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На экзамен в 7 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

Заочная форма обучения;

На зачет в 6 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Восток», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На зачет с оценкой в 7 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Африка», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На зачет в 8 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На экзамен в 9 семестре выносится письменная работа по разработке преддипломного спектакля, техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. — М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г.Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественного оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Асалханова Марина Викторовна, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/64

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Устройство и оборудование сцены**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

умением провести монтировочную репетицию в театре кукол (ПК-10);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Устройство и оборудование сцены» опирается на знаниях, приобретенных при изучении предметов: «Материаловедение», «Рисунок и живопись», «История театра кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 10 час.	**2**	**60**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Предмет и задачи курса.

Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами.

Театр как феномен духовной культуры. Театр и его место в системе художественной культуры. Понятия «театральное пространство», «оборудование сцены» и т.д. Специфика

оборудования театрального пространства и проблемы его изучения. Основные определения. Взаимосвязь театральной техники и архитектуры сцены. Художественно-технические средства выражения в театре. Эстетический потенциал технических средств сцены.

Раздел 2. Основные исторические этапы становления театральной сцены и ее техники

Тема 2.1. Театр древней Греции.

Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Значение культа Диониса в становлении древнегреческого театра. Организация театральных представлений. Сцена-арена как одна из первых форм сцены. Устройство театра. Принцип построения древнегреческой сцены. Театр Диониса в Афинах. Театр в Эпидавре. Форма сцены. Амфитеатральная композиция сидений. Декорационное оформление и техника. Актеры, хор, маски.

Тема 2.2. Театр Древнего Рима.

Истоки римского театра. Принцип построения древнеримской сцены. Отличие римской театральной архитектуры от греческой. Изменения в конструкции театральной сцены. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Театр в Оранже. Возникновение театра под крышей. Форма сцены. Появление занавеса. Техника сцены и декорационное оформление. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Влияние античного театра на последующую историю европейской театральной культуры.

Тема 2.3. Сцена средних веков.

Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль). Церковный театр и его техника. Симультанный принцип оформления. Расцвет техники церковного театра в XV и XVI в.в. Уличный театр. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс). Формирование жанра мистерии. Мистериальный театр. Устройства, приспособления, различные эффекты.

Тема 2.4. Возникновение и развитие сцены-коробки.

Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения. Обращение к античности и связь с театральной культурой средневековья. Придворный театр. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное искусство. Театр Олимпико в Виченце. Театр Фарнезе в Парме. Кулисная сцена. Верховое оборудование сцены. Нижняя механизация сцены. Взаимосвязь развития оперно-балетного театра и техники сцены. Устройство и механика, различные приспособления для сценических эффектов. Развитие и оснащение сцены-коробки в XIX в. Механизация сцены-коробки. Новые осветительные средства.

Тема 2.5. Ярусный театр.

Предпосылки появления ярусных театров. Новые требования к размещению зрителей, к формированию театрального пространства. Театр «Ла Скала» в Милане. Большой театр в Бордо. Большая опера в Париже. Большой театр в Москве. Александринский театр, Эрмитажный театр в Петербурге. Устройство и механика, приспособления для сценических эффектов.

Тема 2.6. Поиски новых форм сцены.

Реформаторское движение и театральная архитектура. Реформы К.-Ф. Шинкеля, Г. Земпера. Театр Вагнера в Байрейте. Техническое перевооружение старой сцены. Идея рельефной сцены Г. Фукса. Мюнхенский Художественный театр. Идея создания комбинированной сцены и зрительного зала в Большом драматическом театре в Берлине. Новаторские замыслы в проекте «Тотальной сцены» Э. Пискатора и В. Гроппиуса. Идеи А. Аппиа и Г. Крэга.

Направления дальнейшей механизации сцены-коробки. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника.

Тема 2.7. Советский театр.

Творческое освоение театральной техники с 1920-х г.г. Механика в спектаклях К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Вс. Э. Мейерхольда и др. Устройство сцены Ленинградского ТЮЗа. Проект театра им. Вс. Э. Мейерхольда.

Конкурсное проектирование театров. Строительство и оснащение театральных зданий в 1930-1940 –е г.г.

Тема 2.8. Сцены XX и начала XXI в.в.

Основные направления театра XX века. Европейский театр после Второй мировой войны.

Пересмотр традиционных способов механизации сцены. Симультанная сцена (Н. Охлопков, Е. Гротовски и др.). Пространственная сцена (Ленинградский (Санкт-Петербургский) ТЮЗ, Сцена Лондонского театра Оливье и др.). Кольцевая сцена (проект театра Комедии в Ленинграде). Сцены универсальных театров. Поиски «идеального» театра. Сцены театральных комплексов. Сцены на открытом воздухе. Современное строительство и реконструкции отечественных и зарубежных театров. Поиски современного театра.

Раздел 3. Механическое оборудование сцены

Тема 3.1. Сцена и ее основные части.

Определения, функции. Пропорции основных частей сцены. Вспомогательные части сцены (галереи, переходные мостики, портальные кулисы и башни, колосники). Демонстрация наглядного материала.

Тема 3.2. Планшет сцены.

Устройство планшета сцены. Определение, функции, конструкции. Типы конструкций планшета сцены: глухие (неразборные), разборные, механизированные. Вращающийся планшет. Поворотные круги, кольца и их конструкции. Подъемно-опускные площадки. Способы подъема и спуска отдельных частей планшета сцены. Накатные площадки. Кулисные машины. Демонстрация наглядного материала.

Тема 3.3. Верховое оборудование сцены.

Главные виды верхней механизации. Определения, функции, устройство. Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы. Софитные подъемы. Полетные устройства. Демонстрация наглядного материала.

Тема 3.4. Театральные занавесы.

Определения, функции, виды конструкций. Занавес как техническое устройство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия. Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес. Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги-раздержки для занавесов. Огнестойкий противопожарный занавес. Демонстрация наглядного материала.

Тема 3.5. Горизонты и панорамы.

Горизонт и панорама как элементы декорационного оформления. Определения, устройство. Их сходство и различие. Эстетические функции. Демонстрация наглядного материала.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2**	**-**	**10**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**24**	**-**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4**	**-**	**30**
Тема 2.1	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	3	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**6**	-	**20**	-	-	-	-	-	**4**	-	**20**
Тема 3.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	1	-		-	-	-					
Всего	**-**	**14**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**60**
Консульт.	**2**			**-**	**-**			**-**	**2**			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Список примерных тем для самостоятельного изучения:

1. Основные тенденции развития театрального пространства в XX веке.
2. Влияние античного театра на последующую историю организации европейского театрального пространства (на примере двух- трех театральных сцен, по выбору студента).
3. Художественно-технические средства выражения в театре.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Общая характеристика сценического оборудования на современном этапе (на примере двух спектаклей - по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.
2. Эстетический потенциал технических средств сцены (на примере двух-трех спектаклей, по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.

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

Вопросы к зачету:

1. Основные принципы формирования театрального пространства. Открытая сцена.
2. Основные принципы формирования театрального пространства. Закрытая сцена.
3. Сцена и машинерия античного театра. Театр древней Греции.
4. Сцена и машинерия античного театра. Театр древнего Рима.
5. Симультанная сцена средних веков и ее техника.
6. Переход театра в закрытое помещение. Становление сцены-коробки.
7. Возникновение театра с переменными декорациями.
8. Ярусный театр (на примере двух- трех театров).
9. Сцена-коробка и ее техника в XIX веке.
10. Поиски новых форм сцены. Реформы К.- Ф. Шинкеля, Г. Земпера.
11. Поиски новых форм сцены. Театр Вагнера в Байрейте; М. Рейнхардт. Большой драматический театр в Берлине; «Тотальная сцена» Э. Пискатора.
12. Основные театрально-эстетические концепции и сценическое пространство в западноевропейском театре конца XIX в. и начале XX в.
13. Новаторство сцены Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
14. Поиски новой организации театрального пространства. Вс. Э. Мейерхольд.
15. Основные и вспомогательные части сцены.
16. Устройство планшета сцены.
17. Поворотный круг. Врезные дисковые и барабанные круги.
18. Поворотный круг. Накладные круги.
19. Конструкции поворотного кольца.
20. Конструкции подъемно-опускных площадок.
21. Верховое оборудование сцены. Штанкетные, индивидуальные, софитные подъемы.
22. Верховое оборудование сцены. Устройство штанкетных подъемов.
23. Одежда сцены.Театральные занавесы.
24. Огнестойкий противопожарный занавес.
25. Сцена в театре кукол.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Этапы становления театральной сцены.
2. Терминология, связанная с устройством и оборудованием сцены.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Технология сцены. — М., 2005.
2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология. — СПб, 2007.
3. Лукасевич, В.В. Магия света. — М., 2015.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века. — Л., 1990.
2. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. В 2 кн. — М., 1997, 2001.
3. Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М., 2009.
4. Вернеке, Б. История русского театра XVIII-XIX века. — М.: Искусство, 2003.

5. Вишневская, И.Л. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. — М., 2009.
6. Гительман, Л.И. под ред. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
7. Исмагилов, Д.Г., Древалёва, Е.П. Театральное освещение. — М., 2005.
8. Козлинский, В.И., Фрезе, Э.П. Художник и театр. — М., 1975.
9. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника… Техника сцены и правила ее эксплуатации. — М., 2009.
10. Пави, П. Словарь театра. —М., 1991.
11. Современное театральное здание. — М., 1986.
12. Сыркина, Ф.Я., Костина, Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. — М., 1978.
13. Театр: Энциклопедия. — М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002.
14. Периодические издания: журнал «Сцена».

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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Устройство и оборудование сцены» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театры, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, представляющих интерес по данной дисциплине.

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 практических 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»

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕАТРЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательные программы
«Художник-технолог сцены»
«Художник-технолог театра кукол»
«Художник-технолог по сценическому свету»

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

Автор-составитель:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/34

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог сцены** **Художник-технолог театра кукол** **Художник-технолог по сценическому свету**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Охрана труда и пожарная безопасность в театре**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

1) общекультурные компетенции:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

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

2) общепрофессиональные компетенции:

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

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

3) профессиональные компетенции:

<u>«Художник-технолог сцены»:</u>

умением провести монтировочную репетицию драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) (ПК-3);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления), так и при его эксплуатации (ПК-7);

способностью руководить подразделениями драматического или музыкального театра (концертной организации, цирка, других организаций), изготавливающими материальное оформление спектаклей (концертов, представлений) или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-29);

<u>«Художник-технолог театра кукол»:</u>

умением провести монтировочную репетицию в театре кукол (ПК-10);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30);

«Художник-технолог по сценическому свету»:

умением провести свето-монтировочную репетицию (ПК-24);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания световой партитуры спектакля (концерта, представления), так и при ее реализации (ПК-28).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» опирается на материал дисциплин «Технология художественного оформления спектакля», «Устройство и оборудование сцены», «Расчет театральных конструкций».

Знания по дисциплине играют важную роль при подготовке выпускной квалификационной работы.

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Экзамен
	Всего: 8 час.	**2**	**62**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности в театрах

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе художника-технолога.

Тема 1.2. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности. Практика административных и уголовных судопроизводств по данным вопросам.

Тема 1.3. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Кадровое, информационно-методическое, материально-техническое и иные виды обеспечения. Организация работы пожарно-технической комиссии.

Тема 1.4. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: график и методика проведения. Цель вводного инструктажа для поступающего на работу сотрудника. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: порядок проведения и оформления. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в режиме проката репертуара.

Тема 1.5. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в период выпуска новой постановки. Приемка макета. Рассмотрение и согласование проектных документов. Контроль за безопасным ведением работ по производству оформления. Контроль за

соответствием применяемых материалов утвержденным проектным документам. Взаимодействие со сценическими службами в период монтажа оформления на площадке. Паспорт спектакля.

Тема 1.6. Органы исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда и пожарной безопасности. Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция) при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Федеральный государственный пожарный надзор МЧС РФ. Ростехнадзор. Основные виды деятельности, взаимодействие с театрами.

Раздел 2. Теория и практика охраны труда в театрах

Тема 2.1. «Правила охраны труда в театрах и концертных залах» (1998-01-12). Назначение документа, структура. Разделение ответственности по обеспечению охраны труда между структурными подразделениями театра.

Тема 2.2. Требования к производственному персоналу. Специализированные медицинские осмотры. Группы по электробезопасности.

Тема 2.3. Требования к шумо- и виброизоляции. Шумо- и вибропоглощающие устройства и их эксплуатация.

Тема 2.4. Требования безопасности к территориям и зданиям.

Тема 2.5. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса. Размещение мест в зрительном зале. Нормы к входам и выходам из зрительного зала. Температурные нормы. График уборки. Требования к путям эвакуации. Требования к санитарным узлам. Кабинет дежурного врача.

Тема 2.6. Требования к артистическому и репетиционному комплексам.

Тема 2.7. Требования безопасности к сценическому комплексу. Температурные нормы. Требования к качеству планшета. Коэффициенты нагрузки планшета. Требования безопасности к работе на колосниках. Коэффициенты нагрузки колосников. Требования безопасности к трюмам. Требования безопасности к галереям и переходным мостикам.

Тема 2.8. Требования безопасности к электротехническому комплексу. Осветительские ложи, светоаппаратная, тиристорная света.

Тема 2.9. Требования безопасности к производственным мастерским: живописно-декорационная мастерская, столярная мастерская, бутафорская мастерская, слесарная мастерская, гримерная мастерская, постирочная, пропиточная, красильня, пошивочная, драпировочная, гладильная,

Тема 2.10. Правила эксплуатации сценических механизмов. Испытания сценических подъемов и полетных устройств. Подготовка актеров к сценам с использованием подъемно-опускных и полетных устройств. Требования к канатам, карабинам и кольцам.

Требования к сценическим подъемам. Минимальные запасы прочности. Требования безопасности к электроприводам. Материал зубчатых колес лебедок в зависимости от привода. Требованию к устройству противопожарного занавеса. Требования к софитным подъемам.

Требования к сценическим устройствам планшета. Поворотные круг и кольцо. Передвижные фурки. Подъемно-опускные площадки. Сейфы. Транспортеры.

Тема 2.11. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств. Электроснабжение аварийных устройств. Управление системами рабочего и аварийного освещения. Размещение электроподключений для переносного осветительного оборудования. Требования к электропроводке на сцене. Измерение сопротивления изоляции, полного сопротивления петли «фаза-нуль». График планово-предупредительных работ (ППР). Требования безопасности при эксплуатации лазерных светоэффектных установок.

Тема 2.12. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления. Станки: нормативная нагрузка, коэффициент устойчивости, перила. Лестницы: ступень, подступенок, перила. Круги накладные: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Фурки: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Транспортеры: нагрузка, требования к приводу, специальные требования безопасности.

Объемные и мягкие декорации: расчет нагрузки, чистовая обработка материалов, эргономика переноса и монтажа, крепежные приспособления.

Мебель, реквизит, бутафория: специальные требования к монтажу, санитарно-эпидемиологические требования. Требования к бутафорскому оружию: учет, хранение, регламент использования.

Гримерные и постижерные изделия: требования безопасности. Санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к костюмам.

Тема 2.13. Специальные разделы Правил. Требования безопасности при постановке батальных сцен. Требования безопасности при устройстве фейерверков. Требования безопасности при участии в спектаклях животных. Требования безопасности при производстве декорационного оформления. Хранение лакокрасочных материалов. Производство и использование клея. Требования к техническому состоянию рабочих инструментов. Санитарно-эпидемиологические требования. Антисептическая и огнезащитная обработка древесины. Медицинские требования к работникам, занятым в химической обработке древесины. Сварочные работы: требования безопасности.

Раздел 3. Противопожарное законодательство в Российской Федерации. История театральных пожаров

Тема 3.1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Общие сведения о документе, его назначение и применимость.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Общие сведения о документе, его назначение и применимость.

«Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (шифр ВППБ 13-01-94) – основной инструктирующий документ по обеспечению пожарной безопасности в театре. Назначение документа, структура. Общие положения.

Тема 3.2. Исторический экскурс: пожары в театрах от средневековья до современности. Описания театральных пожаров Густава Эффенбергера «Вселенная в огне». Статистика театральных пожаров. Пожар 1668 года в Копенгагене. Пожар 1876 года в театре Броклона в Нью-Йорке. Пожар 1881 года в «Ринг-театре» в Вене. Применение первого противопожарного занавеса в театре «Одеон» в 1826 году. Пожар 1903 года в театре «Ирокез» в Чикаго. Пожар 1928 года в театре «Новедадес» в Мадриде. Пожар 1960 года в цирке г. Нитерой (Бразилия). Пожар 1811 года в театре Кушелева (СПб). Пожар 1890 года в Большом театре (СПб). Пожар 1917 года в театре Незлобина (Москва). Реакция театральной общественности – К.С. Станиславский. Исторический опыт классификации причин возникновения пожара.

Тема 3.3. Разделение ответственности по обеспечению противопожарного режима между руководством театра. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности директора, главного администратора, главного инженера, заведующего художественно-постановочной частью, заведующего электроосветительским цехом.

Тема 3.4. Основные требования пожарной безопасности в театрах (раздел 2 Правил).

Тема 3.5. Требования безопасности к путям эвакуации (раздел 3 Правил).

Тема 3.6. Требования безопасности к электрооборудованию (раздел 4 Правил).

Тема 3.7. Требования безопасности при проведении Новогодних праздников (раздел 8 Правил).

Раздел 4. Практика обеспечения пожарной безопасности в театрах

Тема 4.1. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства. Огнетушители различных типов. Пожарные краны. Стационарная противопожарная техника сценической коробки и производственных помещений (противопожарный занавес,

дренчерная и спринклерная системы). Системы газового пожаротушения и их применимость в различных помещениях театра.

Тема 4.2. Огнезащитная обработка конструкций. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

Тема 4.3. Отработка действий персонала при возникновении пожара. Классификация пожаров по очагу возгорания, типу горения, вариантам использования стационарной противопожарной техники.

Тема 4.4. Заключительное занятие. Значение охраны труда и пожарной безопасности для нормального функционирования организации исполнительских искусств.

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	**9**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**16**
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**11,5**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**16**
Тема 2.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.9	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.10	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 2.11	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.12	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.13	1	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**7**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	0,5	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	1	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**4,5**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 4.1	1,5	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	1	-	-		-	-	-					

Всего	**32**	**-**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**62**
Консульт.	***2***			***-***	***-***			***-***	***2***			***-***
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Система государственного регулирования безопасности труда в Российской Федерации.
2. Проблемы обеспечения охраны труда в театрах и концертных залах Санкт-Петербурга.
3. Энергонадзор. Квалификационные группы по электробезопасности.
4. Деятельность Государственного пожарного надзора МЧС РФ. Принципы взаимодействия с театрами.
5. Случаи пожаров в российских театрах.
6. Современные технические средства противопожарной сигнализации.

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

Вопросы к экзамену:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
3. Участие служб охраны труда и пожарной безопасности в процессе создания новой постановки.
4. Квалификационные и медицинские требования к производственному персоналу театра.
5. Санитарно-гигиенические требования к помещениям театра.
6. Требования безопасности к сценическому комплексу.
7. Правила эксплуатации сценических механизмов: верхняя механизация сцены.
8. Правила эксплуатации сценических механизмов: нижняя механизация сцены.
9. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств.
10. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления.
11. Исторические аспекты развития пожарной безопасности в театрах.
12. Требования пожарной безопасности к устройству театральных зданий.
13. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства.
14. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Профилактические мероприятия. Государственное регулирование безопасности труда.
3. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса.
4. Электробезопасность.
5. Требования безопасности к сценическому комплексу.
6. Правила эксплуатации подъемных механизмов.
7. Правила эксплуатации устройств планшета.
8. Требования безопасности к деталям оформления.
9. Специальные нормы охраны труда.
10. Законодательство в области пожарной безопасности.
11. Специальные требования пожарной безопасности.
12. Противопожарная техника и инвентарь. Противопожарные мероприятия.

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

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2).
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).
5. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.
6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-Информ-Пресс, 2005.
2. Савельев, П.С. Пожары-катастрофы. — М.: Стройиздат, 1983. — 431 с., ил.
3. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Академический Проект, 2000. — 352 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
6. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.ohranatruda.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
7. Информационный портал «Портал о пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.pojportal.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
8. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
9. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. 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»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Петрова Тамара Васильевна, профессор

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
11.11.2016, протокол № 2-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
15.11.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
16.11.2016, регистрационный номер 2017-6/48

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Физическая культура**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплин «Прикладная физическая культура».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	-
	2 семестр: 2 × 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	Всего: 60 час.	**2**	**10**	**2 / 72**	
Заочная	2 семестр: 2 часа.	2	68	2 / 72	Зачет
	Всего: 2 час.	**2**	**68**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Тема 1.1. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности.

Тема 1.2. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка.

Раздел 2. Подготовительные упражнения

Тема 2.1. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки.

Тема 2.2. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами.

Тема 2.3. Упражнения с отягощениями.

Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств
Тема 3.1. Индивидуальные упражнения.
Тема 3.2. Упражнения в парах.
Тема 3.3. Упражнения группами.

Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами
Тема 4.1. Упражнения с гимнастическими палками:
– овладение техникой вращений;
– жонглирование;
– развивающие подвижность в суставах.

Раздел 5. Акробатические упражнения
Тема 5.1. Кувырки.
Тема 5.2. Перекаты.
Тема 5.3. Стойки.
Тема 5.4. Мосты.
Тема 5.5. Перевороты.
Тема 5.6. Рондат.
Тема 5.7. Курбет.
Тема 5.8. Сальто назад.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**14**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**12**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**14**
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**12**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**14**
Тема 3.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	4	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**12**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**12**
Тема 4.1	-	12	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**20**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**14**
Тема 4.1	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	2,5	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	2,5	-		-	-	-					
Всего	**-**	**60**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**68**
Консульт.	**2**			**-**	**-**			**-**	**2**			-
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, 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 исполнении 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. Праздникова, 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: 01.09.2016).
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: 01.09.2016).

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 сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РАСЧЕТ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Ларионов Сергей Викторович, ст. преподаватель

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/40

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Расчет театральных конструкций**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Расчет театральных конструкций» относится к числу практических дисциплин, органически связанных со всей системой обучения художника-технолога.

Освоение дисциплины «Расчет театральных конструкций» опирается на материал дисциплин «Театрально-техническая графика», «Конструирование и технология создания театральной куклы».

Целью дисциплины «Расчет театральных конструкций» является развитие у студентов умения и навыков применять изучаемые положения механики (кинетики, кинематики, строительной механики) для решения конкретных задач конструирования (проектирования), возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	4	144	5 / 180	Зачет Контрольная работа
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	4	36	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 156 час.	**14**	**190**	**10 / 360**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Контрольная работа
	4 семестр: 4 часа.	4	64	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Контрольная работа
	6 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 4 часа.	4	64	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 24 час.	**14**	**322**	**10 / 360**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Статика

Тема 1.1. Основные понятия и определения статики. Материя и движение. Механическое движение. Понятие об абсолютно твердом теле, материальной точке. Понятие о силах, их видах, изображении. Сила как вектор. Момент силы. Единицы измерения сил и моментов. Системы сил. Эквивалентность сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Основные законы механики и их применение. Связи и реакции связей. Типы связей. Идеальные и реальные связи. Опорные системы балок и определение их реакций.

Тема 1.2. Геометрическая форма. Геометрические объекты (точка, линия, поверхность, объемная фигура). Длина, площадь, объем. Система координат. Векторы и векторная алгебра. Решение треугольников.

Тема 1.3. Система сил.

1.3.1. Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический методы определения равновесия сил, приложенных в одной точке. Определение равнодействующей и уравновешивающих сил. Решение задач на равновесие.

1.3.2. Система параллельных сил.

Система двух параллельных сил. Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону. Сложение двух неравных по модулю параллельных сил, направленных в противоположные стороны. Разложение силы на две составляющие, ей параллельные. Порядок решения задач. Использование методики в условиях сцены.

1.3.3. Теория пары сил на плоскости.

Пара сил, её действие на тело. Определение момента пары. Условное правило знаков момента пары. Эквивалентность пар. Сложение пар. Условие равновесия тела, к которому приложена система пар. Момент силы относительно точки. Условное правило знаков момента силы относительно точки. Решение задач с применением условия равновесия системы пар, с определением моментов сил относительно точки. Решение задач на равновесие рычага, ознакомление с требованиями эргономики и ПТБ при составлении расчетных схем.

1.3.4. Плоская система произвольно расположенных сил.
Приведение силы к точке. Приведение плоской системы сил к данной точке. Определение главного вектора и главного момента. Теорема о моменте равнодействующей / теорема Вариньона/. Примеры использования теоремы Вариньона. Уравнения равновесия плоской системы. Три вида уравнений равновесия. Методика решения задач на равновесие плоской системы сил. Примеры использования методики в театральной практике. Понятие о произвольной пространственной системе произвольных сил и методике решения задач по определению сил. Понятие о фермах и их расчете, используя метод «вырезания узлов».

Тема 1.4. Центр тяжести.
Центр параллельных сил и центр тяжести (ЦТ). Определение координат центра тяжести для плоских фигур и линейных (стержневых) конструкций. Определение ЦТ для сложных (объемных) конструкций в условиях театра. Понятия об устойчивости театральных декораций и обеспечение ее на сцене.

Раздел 2. Основы сопротивления материалов

Тема 2.1. Задачи и методы курса «Основы сопротивления материалов». Основные понятия. Понятия о деформации и упругом теле. Внешние и внутренние силы. Соотношения реального объекта и его модели. Основные допущения и гипотезы. Понятия о напряжении. Общие принципы расчета элементов конструкций. Метод сечений. Определение внутренних силовых факторов. Типы деформированного и напряженного состояния. Расчетная схема. Соотношения реального объекта и его расчетной схемы.

Тема 2.2. Основы функционального анализа. Числовая ось. Определение функции. Линейная и квадратичная функции. Касательная к графику функции. Определение производной. Производные элементарных функций.

Тема 2.3. Растяжение и сжатие. Применение метода сечений для определения внутренних сил при растяжении или сжатии. Построение эпюр продольных сил, напряжений и деформаций. Решение задач. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения. Основные механические характеристики материалов. Понятие о хрупкости и пластичности. Напряженное и деформированное состояние при деформациях растяжения и сжатия. Нормальные напряжения. Запас прочности, допустимые напряжения. Деформации при упругом растяжении и сжатии. Определение размеров деформации. Абсолютная и относительная деформации. Закон Гука и его использование в практических расчетах. Коэффициент Пуассона. Понятие о статических определимых и статически неопределимых системах. Разбор и решение задач.

Тема 2.4. Срез и смятие. Расчеты сварных соединений. Понятие о срезе и смятии. Условия прочности при срезе. Условия прочности при смятии. Допускаемые напряжения при срезе и смятии. Расчет сварных и болтовых соединений.

Тема 2.5. Кручение. Напряженное состояние чистого сдвига. Напряжения и деформации при кручении. Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов. Расчеты на жесткость и прочность круглых валов. Определение полярных моментов инерции и моментов сопротивления по справочникам и графикам. Разбор и решение задач.

Тема 2.6. Изгиб. Основные понятия. Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях балки при изгибе. Понятие о чистом и поперечном изгибе. Расчеты балок. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M, правило знаков при построении эпюр. Решение задач. Расчеты прочности для балок при различных комбинациях нагрузок. Определение моментов инерции и моментов сопротивления балок несущих элементов театральных декораций. Понятие об угловых и линейных перемещениях при изгибе. Использование справочной литературы и графиков при подборе конструкций для подвески световой и радиоаппаратуры (ферм). Работа с каталогами фирм.

Тема 2.7. Геометрические характеристики плоских сечений. Геометрические характеристики плоских сечений. Понятие о моментах инерции и моментах сопротивления плоского сечения, их способах вычисления. Использование сортамента и графиков для

определения геометрических характеристик плоских составных сечений (ферм). Примеры решения задач.

Тема 2.8. Сложные деформации. Особенности расчетов при сложных деформациях: косой изгиб, внецентренное сжатие или растяжение, устойчивость сжатых стержней. Методика расчета на устойчивость по методике Эйлера, Ясинского, по коэффициенту снижения допускаемых напряжений.

Тема 2.9. Понятие о расчётах на прочность при нагрузках, переменных во времени. Общие сведения о влиянии переменности напряжений на прочность материала. Циклические напряжения и определение предела выносливости. Понятия о коэффициенте асимметрии цикла и определении предела выносливости опытным путем. Выбор допускаемых напряжений и запасов прочности при переменных нагрузках. Табличный и дифференцированный способы определения допускаемых нагрузок в зависимости от нагрузок, циклов и материала и технологии его обработки.

Раздел 3. Расчет театральных конструкций. Театральные декорации

Тема 3.1. Конструкции и расчет подвесок.

3.1.1. Элементы подвесок и их назначение в спектакле.

3.1.2. Канаты, их типы, конструкция. Расчет и подбор канатов (растительных, синтетических, стальных, тексотропных). ГОСТ на канаты различных типов и конструкций. Выбор канатов и тросов по ГОСТам.

3.1.3. Типовые элементы тросовых подвесок и их подбор по справочникам, каталогам фирм.

3.1.4. Методика конструирования подвесок. Составление экспликации, расчеты и составление конструкции с технико-экономической оценкой по составленной спецификации.

Тема 3.2. Дороги-раздержки. Типы дорог - раздержек: прямолинейные криволинейные, специальные. Конструкции и выбор типов кареток. Расчеты занавесов на сценах с небольшими кулисами. Конструкции направляющих закрытого, открытого типа, тросовых. Проверочные расчеты на прочность и жесткость в технических паспортах спектаклей. Системы управления дорог - раздержек: ручные, с электроприводами.

Тема 3.3. Полиспасты. Блок и обоймы блоков. Типы полиспастов, их конструкция, область применения. Типовые схемы применения кратных полиспастов, их расчет. Методика применения кратного полиспаста для перемещения декораций большого веса с помощью лебедок малой грузоподъемности.

Тема 3.4. Расчет декораций.

3.4.1. Узлы и соединения декорационных элементов. Принципы формирования рам, их конструкция. Принципы определения массы/ веса декорации.

3.4.2. Расчет театральных станков. Настилы театральных станков. Материалы для настилов. Применение новых материалов для конструирования настилов. Нагрузки на настилы. Расчет настилов на жесткость. Использование для расчета таблиц и графиков. Расчет несущих монтажных рамок станков на прочность. Использование графиков и таблиц для проектировочных и поверочных расчетов при формировании технического паспорта спектакля. Расстановка стоек в фермах. Расчет сжатых стоек несущих рамок.

3.4.3. Расчет лестниц. Типы лестниц, их конструкция, расчеты параметров соответственно правилам эргономики: тетивы, ступеней, креплений. Особенности конструкций винтовых театральных лестниц: криволинейных, круглых, квадратных. Винтовые лестницы двоякой кривизны.

3.4.4. Расчеты и подбор металлических ферм, несущих свето- и звукоаппаратуру.

3.4.5. Расчеты театральных декораций на устойчивость – плоских, объемных. Типы крепления на сцене при различных планшетах и полах театральных декораций.

3.4.6. Расчеты и конструирование фурок, накладных кругов. Типология опор качения. Справочники и каталоги фирм на подбор ведущих и ведомых роликов для движущихся декораций. Стопорящие устройства катков.

3.4.7. Накладные круги и фурки. Конструкции отклоняющихся устройств.

Раздел 4. Расчет театральных конструкций. **Детали машин и механизмов**

Тема 4.1. Устройство, механизм, машина. Классификация машин и механизмов. Назначение деталей машин, их классификация. Современные тенденции в развитии машиностроения и их использование для театральной техники.

Тема 4.2. Роль взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. Допуски и посадки. Связь с разработками в театральной механике и машинерии.

Тема 4.3. Краткие сведения о машиностроительных материалах, об основах их выбора и применяемости в театральных условиях. Критерии работоспособности и расчета деталей машин.

Тема 4.4. Передачи.

Виды передач. Механические, гидравлические, пневматические передачи и область их применения в театральной практике. Принципы работы и классификация механических передач.

Тема 4.5. Зубчатые передачи

4.5.1. Зубчатые передачи, их классификация, достоинства и недостатки, область применения. Передаточные числа и его разбивка на ступени. Понятие о передаточном отношении. Примеры разбивки передаточного числа на типовых редукторах.

4.5.2. Основы теории зубчатого зацепления. Основная теорема зацепления. Эвольвентное зацепление, зацепление Новикова, их достоинства и недостатки.

4.5.3. Зацепление двух колес, шестерня и колесо, их расчет и вычерчивание в условном виде, определение основных параметров. Подборы модуля по условиям прочности и межцентрового расстояния по условиям контактных напряжений. Понятие о формуле Герца.

4.5.4. Принципиальные расчетные схемы для прямозубых, косозубых, шевронных колес. Определение основных параметров в зависимости от передаваемой мощности, крутящего момента, передаточного числа, геометрических характеристик.

4.5.5. Конические передачи. Достоинства и недостатки, область применения для электропривода дорог-раздёржек. Возможности использования схем отрезных машинок, колес и опор.

4.5.6. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Область применения червячных передач в приводах для сцены. Материалы червяков и червячных колес. Геометрические соотношения в червячной передаче. Подбор передаточного числа типового редуктора. Силы, действующие в передаче. КПД передачи. Понятие о тепловом расчете /проверке/ червячной передачи.

4.5.7. Каталоги на редукторы. Введение в курсовое проектирование. Редукторы, их назначение, устройство, классификация. Обзор кинематических схем редукторов. Каталоги редукторов и выбор типового редуктора по каталогам. Содержание и порядок выполнения курсового проекта электропривода нестационарного накладного круга или фурки. Применение стандартов при конструировании. Графики для быстрого подбора элементов привода. Оформление чертежей и пояснительной записки. Защита проекта.

Тема 4.6. Фрикционные передачи. Назначение и особенности фрикционных передач. Кинематические соотношения во фрикционных передачах. Понятия о вариаторах и их использование в театральной практике. Конструкция тарельчатого вариатора. Конструкции вариаторов, выпускаемых промышленностью.

Тема 4.7. Ременные передачи. Устройство ременных передач. Виды приводных ремней. Геометрические и кинематические соотношения в открытых ременных передачах. Силы натяжения в ремнях, понятия о натяжных роликах. Подбор шкивов, их конструкции и материалы. Ограничения применения ременных передач в условиях сцены.

Тема 4.8. Цепные передачи. Назначение, устройство, достоинства и недостатки цепных передач на сцене. Область применения. Основные параметры цепных передач.

Втулочно-роликовые цепи и звездочки к ним. Подбор цепей и их расчет. Использование каталогов авто-, мото- и др. для подбора приводов при конструировании сценэффектов.

Тема 4.9. Оси и валы. Назначение, устройство, достоинства и недостатки использования типовых разработок в условиях театра. Классификация концов валов. Подбор диаметров валов по условиям прочности, выносливости. Конструктивные и технологические мероприятия по повышению выносливости валов. Длинные валы на сцене, проверка жесткости.

Тема 4.10. Опоры валов и осей. Типы конструкций осей и валов для размещения опор. Типы подшипников скольжения. Справочники по подшипникам. Конструкции подшипников скольжения, материалы. Назначение в театральных устройствах, смазка и уход. Конструкции и расчет подпятников.

Тема 4.11. Подшипники качения. Сравнительная характеристика различных типов подшипников, и классификация, ГОСТы на подшипники. Условные обозначения подшипников на схемах. Подбор подшипников по нагрузке, геометрическим параметрам театральной конструкции. Подшипниковые узлы редукторов. Смазка, уход, понятия об уплотнениях в узлах.

Тема 4.12. Муфты. Назначение муфт, их классификация по назначению и конструктивным признакам. Муфты типа МУВП, шарнирные, предохранительные и т.п. Использование муфт для размещения тормозов приводов и лебедок.

Тема 4.13. Тормоза. Назначение тормозов и остановов, их классификация и конструктивные описания. Расчеты и подбор конструкций храповых механизмов. Расчеты и подбор конструкций колодочных ленточных тормозов. Паспорта тормозных устройств, включаемых в состав приводов для движущихся декораций.

Тема 4.14. Каркасы, основания, станины, рамы. Конструкции, обеспечивающие точность расположения отдельных элементов, узлов передачи. Понятия о присоединительных размерах электродвигателей, редукторов, опор катков, осей, валов. Специфика изготовления рам и других оснований в условиях театра при заказе сторонним организациям.

Тема 4.15. Соединения деталей. Разъемные и неразъемные. Области применения. Сварные соединения. Требования к сварным соединениям, поверочные расчеты элементов театральной конструкции в техническом паспорте спектакля. Выбор допускаемых напряжений для различных типов сварных швов. Типы шпоночных и шлицевых соединений. Стандарты на шпонки и шлицы. Насадка колес, шкивов, ступиц муфт на валы. Проверочные расчеты соединений на прочность. Резьбовые соединения и их основные параметры. Моменты завинчивания. Основные расчетные случаи соединений и их расчет. Анкерные болты и методика их расчета. Конструкции крепления рам приводов на раме, крепление к бетонному полу. Понятие о закреплении деталей из пластмасс и неметаллов.

Раздел 5. Расчет театральных конструкций. Теория машин и механизмов

Тема 5.1. Основы кинематики. Уравнения движения точки. Определение траектории движения, скорости и ускорения движущегося тела. Абсолютное, переносное и относительное движение. Ускорение Кориолиса.

Тема 5.2. Силы, возникающие при перемещении конструкции по прямой и криволинейной траектории. Сила инерции. Динамические нагрузки. Динамическое равновесие.

Тема 5.3. Анализ работы кривошипного механизма. Понятие о построении траекторий для заданной точки механизма. Построение и определение скоростей любой точки механизма, то же ускорений. Определение дополнительных сил в механизме за периоды цикла.

Тема 5.4. Анализ работы коромыслового механизма. Понятие о построении траекторий для заданной точки механизма. Построение и определение скоростей любой

точки механизма, то же ускорений. Определение дополнительных сил в механизме за периоды цикла.

Тема 5.5. Анализ работы механизмов Чебышева, механизмов с кулисами.

Тема 5.6. Кулачковые механизмы и устройства. Анализ их движения. Использование кулачковых механизмов на сцене при создании сценэффектов.

Тема 5.7. Механизмы прерывистого одностороннего движения. Мальтийские механизмы, стопорные храповые, Использование при разработке движения в сценэффектах.

Тема 5.8. Упругие элементы. Понятие об использовании упругих элементов под воздействием нагрузки. Пружины, их подбор по размерам и деформации. Понятие о работе гофров, резиновых амортизаторах, демпфирующих устройствах.

Тема 5.9. Контрольные и измерительные устройства для оценки работы отдельных узлов приводов, и контроль перемещения движущейся декорации или механизма в целом.

Тема 5.10. Специальные и грузозахватные приспособления, их перечень, назначения и выбор по справочникам и каталогам.

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**	**16**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**32**
Тема 1.1	2	4	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	4	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	4	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	4	-		-	-	-					
Раздел 2	**6**	**26**	-	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**-**	**30**
Тема 2.1	1	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	3	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	4	-		-	-	-					
Раздел 3	**4**	**28**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**104**
Введение	1	2	-		-	-	-					
Тема 3.1	1	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	2	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	20	-		-	-	-					
Раздел 4	**13**	**19**	**-**	**146**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**6**	**-**	**88**
Тема 4.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.5	1	4	-		-	-	-					
Тема 4.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.8	1	1	-		-	-	-					

Тема 4.9	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.11	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.12	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.13	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.14	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.15	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.16	-	1	-		-	-	-					
Раздел 5	**8**	**28**	-	**36**	-	-	-	**-**	**-**	**4**	**-**	**68**
Тема 5.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 5.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 5.3	2	3	-		-	-	-					
Тема 5.4	2	3	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.7	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.8	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.9	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.10	-	3	-		-	-	-					
Всего	**39**	**117**	-	**190**	-	-	-	**-**	**6**	**18**	**-**	**322**
Консульт.	***14***			**-**	**-**			**-**	***14***			**-**
ВСЕГО	**360**				-				**360**			

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

Экзаменационные вопросы по разделу «Статика»:

1. Предмет «Расчет театральных конструкций», его основные разделы. Виды движения. Механическое движение и его закономерности. Разделы механики.
2. Понятия: материальная точка, абсолютно твердое тело, сила. Размерности величин в системе СИ.
3. Аксиомы статики. Законы Ньютона и их применение в механике.
4. Связи и их реакции. Свободные и несвободные тела.
5. Типы связей: гибкая, упор, плоскость, опора, заделка, упругий стержень.
6. Понятие о равновесии в механике. Системы сил.
7. Графическое и аналитическое условия равновесия плоской системы сходящихся сил. Практические примеры.
8. Пара сил. Основные понятия. Эквиваленты пары. Свойства пар. Сложение пар. Условия равновесия пар на плоскости.

9. Момент силы относительно точки.

10. Теорема о параллельном переносе силы в заданную точку. Присоединенная пара.

11. Сложение сил, произвольно расположенных на плоскости. Понятие о главном векторе и главном моменте.

12. Теорема Вариньона.

13. Условия равновесия плоской системы сил. Три вида уравнений равновесия. Методика определения опорных реакций балок.

14. Понятие о центре параллельных сил, центре тяжести (ЦТ) фигур.

15. Статический момент плоского сечения. Определение ЦТ плоских фигур и сечений из прокатных профилей.

16. Статический момент линейных конструкций. Определение ЦТ линейных конструкций.

17. Статический момент объемных тел. Определение ЦТ объемных конструкций.

18. Силы, действующие на театральные конструкции в процессе их эксплуатации

19. Понятия об устойчивости театральных декораций и обеспечение ее на сцене.

20. Крутящий момент. Линейная и угловая скорость, зависимость между ними. Связь мощности и вращающего момента. Вывод формулы, размерность величин.

Экзаменационные вопросы по разделу «Основы сопротивления материалов»:

1. Основные виды деформаций. Принцип независимости действия сил.

2. Метод сечения. Понятие о напряжениях, их размерность, классификация.

3. Понятия об механических свойствах материалов. Пластичность, хрупкость, другие свойства материалов.

4. Испытания материалов. Диаграмма напряжение-деформация. Понятия о пределах упругости, пропорциональности, текучести, временном сопротивлении.

5. Определение допускаемых напряжений. Понятие о выборе коэффициента запаса прочности. Другие способы определения допускаемых напряжений.

6. Деформация растяжения-сжатия. Основные явления. Условия прочности и жесткости. Понятия абсолютного и относительного удлинения.

7. Понятие о модулях упругости I и II рода. Определение модуля продольной упругости E для различных материалов. Размерность, связь E и модуля сдвига G для различных материалов.

8. Деформация сдвига /среза/. Основные понятия, условия прочности и жесткости.

9. Расчет сварных стыков на прочность / фланговые и лобовые швы/.

10. Деформация кручения. Основные понятия и гипотезы.

11. Условия прочности и жесткости при кручении. Вывод формулы, величины, размерность.

12. Построение эпюры крутящих моментов по длине вала. Примеры.

13. Подбор диаметра вала по условиям прочности и жесткости. Сплошные и пустотелые валы, особенности расчета.

14. Определение полярных моментов инерции и сопротивления для сечения в виде круга и кольца. Вывод формул.

15. Деформация изгиба. Основные понятия и гипотезы. Прямой изгиб.

16. Момент инерции и момент сопротивления. Определение осевых моментов инерции и сопротивления для сечения в виде круга, кольца и прямоугольника. Связь осевых и полярных моментов инерции между собой. Вывод формул, пользование справочниками.

17. Вывод формул Ix, Iy, Wx, Wy для сечения в виде прямоугольника, треугольника, балки коробчатого сечения, составных сечений балок.

18. Понятие о чистом и поперечном изгибе балок. Примеры влияния вида изгиба на метод расчета конструкции.

19. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M для однопролетных балок.

20. Основные принципы расчета/выбора конструктивных параметров балок при прямом изгибе. Примеры работы конструкции на простые и сложные деформации.

Экзаменационные вопросы по разделу «Расчет театральных конструкций. Театральные декорации»:

1. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M для однопролетных балок.
2. Выбор поперечного сечения балок по условиям прочности и жесткости, с использованием графиков и таблиц. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
3. Косой изгиб. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
4. Расчеты бруса на совместное действие изгиба и кручения. Расчет валов. Выбор диаметра валов.
5. Расчеты бруса на совместное действие изгиба и растяжения-сжатия. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
6. Устойчивость сжатых стержней. Понятие о критической силе, критическом напряжении. Формула Эйлера и границы ее применения.
7. Расчет сжатых стержней на устойчивость с применением коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения для сжатых стержней.
8. Типы канатов, их конструкция и подбор по ГОСТам. Проверочные расчеты. Проектировочные расчеты.
9. Расчет полиспастов.
10. Определение веса декораций: плоских и объемных рам, и др. Определение веса ферм по укрупненным показателям таблиц или графиков.
11. Расчет щитов настилов станков. Определение максимальных габаритных размеров щитов по условиям жесткости и веса (массы). Методика расчета щитов настилов по графикам.
12. Расчет прочности станков. Транслирование внешней нагрузки на конструктивные элементы станка.
13. Понятие о расчете прочности конструктивных элементов станков (настил, набор основания). Основные допущения. Нормирование напряжений.
14. Понятие о поверочных расчетах ферм на прочность и жесткость. Общие и местные напряжения.
15. Расчет и подбор несущих элементов ферм по различным методикам (используя: формулы и каталоги, графики и рекомендации фирм);
16. Понятие об «усталостном напряжении» материалов. Понятие о пределе выносливости.
17. Понятие о циклических напряжениях. Симметричные и «отнулевые» циклы. Определение допускаемых напряжений по механическим характеристикам материала.

Вопросы для зачета по разделу «Расчет театральных конструкций. Театральные декорации»:

1. Основные нормативные требования к театральным конструкциям.
2. Скорости перемещения декораций на сцене. Мероприятия по безопасности при перемещении декораций в периоды монтировки декораций и при проведении спектакля.
3. Классификация подвесок по конструктивным признакам. Типовые элементы подвесок, их назначение и выбор по каталогам.
4. Подбор элементов подвесок. Методика конструирования подвесок.
5. Расчет прочности станков. Транслирование внешней нагрузки на конструктивные элементы станка.
6. Расчет прочности конструктивных элементов станков (настил, набор основания). Основные допущения. Нормирование напряжений.

7. Поверочные расчеты ферм на прочность и жесткость. Общие и местные напряжения.

8. Расчет и подбор несущих элементов ферм по различным методикам (используя: формулы и каталоги, графики и рекомендации фирм);

9. Прочность узлов и соединений в театральных конструкциях при применении различных материалов (дерево, прокат черных и цветных металлов и др.)

10. Лестницы. Классификация по конструктивным особенностям. Методика расчета веса и расхода материала по укрупненным показателям.

11. Конструирование винтовых лестниц (круглых или квадратных в плане, встроенных в станок или отдельно стоящих).

12. Расчет прочности ферм для свето- и радиоаппаратуры. Поверочные расчеты при индивидуальных случаях их загрузки.

13. Крепление декораций. Постановочное оборудование для закрепления декораций и обеспечение устойчивости при небольшой площади закрепления.

14. Расчеты устойчивости декораций при гвоздевом, шурупном, винтовом способе закрепления декораций на планшете.

15. Расчет на устойчивость объемно-каркасной декорации. Порядок оформления расчетов для технического паспорта спектакля.

16. Основные аспекты использования движущихся декораций на сцене.

17. Типы катучих опор для фурок и накладных кругов. Подбор катков, роликов, шаровых опор при конструировании движущихся декораций. Каталоги «Синдик» и работа с ними.

Экзаменационные вопросы по разделу «Расчет театральных конструкций. Детали машин и механизмов»:

1. Задачи и методы курса «Детали машин и механизмов». Классификация деталей машин. Элементы деталей машин, их назначение, условные обозначения на кинематических схемах. Материалы, применяемые в машиностроении и театральной практике.

2. Соединения деталей: заклепочные, сварные, резьбовые.

3. Соединения деталей: клеевые, паяные, запрессовкой, шпоночные, шлицевые.

4. Соединения деталей: муфты. Назначение и классификация.

5. Соединения деталей: оси и валы, их назначение. Опоры осей и валов. Типы подшипников и их классификация, подбор.

6. Соединения деталей: допуски и посадки.

7. Передачи вращательного движения: Типы передач, область применения, достоинства и недостатки. Передаточное число передачи, его определение и деление при проектировании привода.

8. Ременная передача, область применения в театре, расчет.

9. Цепная передача, область применения в театре, расчет.

10. Фрикционная передача. Кинематический, силовой и геометрический расчет.

11. Конструкции и применение передачи «винт-гайка». Силовые соотношения в винтовой паре. Типы домкратов и их применение.

12. Понятие о вариаторах. Изменение передаточного числа на примере работы театрального вариатора. Схемы вариаторов.

13. Зубчатые передачи. Основы теории зубчатого зацепления. Конструкции зубчатых колес. Профили зубьев. Достоинства и недостатки, область применения.

14. Усилия, действующие в зубчатых передачах, их определение. Конструкция вала зубчатых колес в редукторах в зависимости от действующих усилий.

15. Модуль зубчатого зацепления, его определение.

16. Межосевое расстояние в передачах, его определение.

17. Определение общей мощности привода и его подбор по каталогам.

18. Подбор редукторов по каталогам.

19. Подбор лебедок по каталогам.

20. Подъемники на сцене, их конструкции и работа.

21. Типы катучих опор для фурок и накладных кругов. Подбор катков, роликов, шаровых опор при конструировании движущихся декораций. Каталоги «Синдик» и работа с ними.

22. Стопорящие устройства на сцене, их конструирование и выбор.

23. Конструкции отклоняющих устройств накладных кругов.

Экзаменационные вопросы по разделу «Расчет театральных конструкций. Теория машин и механизмов»:

1. Основные вопросы кинематики твердого тела. Составление и анализ движения. Уравнение движения, траектория, скорость и ускорение.

2. Абсолютное, переносное и относительное движение. Ускорение Кориолиса.

3. Определение сил, возникающих при перемещении конструкций по горизонтальному или наклонному планшетам, пандусам.

4. Сила инерции. Динамические нагрузки. Динамическое равновесие.

5. Цель и задачи курса ТММ. Машина и механизм. Понятие о технической системе и ее элементах. Машины и их классификация. Механизм и его элементы. Классификация механизмов.

6. Классификация кинематических пар. Понятие о структурном синтезе и анализе. Звено.

7. Основные понятия структурного синтеза и анализа. Степени свободы. Подвижность механизма. Структурная классификация механизмов по Ассуру Л.В.

8. Передаточная функция механизма.

9. Анализ работы кривошипно-шатунного механизма. Методы расчета /графические, аналитические/ траекторий точек, их скоростей, ускорений, центробежных, центростремительных сил.

10. Конструкции кривошипно-шатунного механизма и их использование в сценэффектах.

11. Кулачковые механизмы, конструкции и использование на сцене.

12. Использование кулачковых механизмов для стопорения движущихся декораций.

13. Анализ работы механизмов Чебышева.

14. Анализ работы механизмов с кулисами и их использование при конструировании сценэффектов.

15. Механизмы прерывистого одностороннего действия.

16. Анализ работы устройства мальтийский крест. Возможности конструкции для создания сценэффекта, приводов.

17. Использование в конструкции сценэффектов стопорных и храповых элементов.

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

Основная литература:

1. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2).

2. Мовнин, М.С., Израелит, А.Б., Рубашкин, А.Г. Основы технической механики. — Л.: Машиностроение, 2011.

3. Рывин, В.Я. Определение опорных реакций однопролетных балок. — СПб: СПбГАТИ, 2008.

4. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — СПб: СПбГАТИ, 2007.

5. Рывин, В.Я. Геометрические характеристики плоских сечений. — СПб: СПбГАТИ, 2002.

6. Рывин, В. Я. Таблицы и графики для расчета театральных конструкций. — СПб: СПбГАТИ, 2006.
7. Рывин, В. Я. Конструирование и расчет театральных декораций. — Л., 1982.

Дополнительная литература:

1. Мещерский, И.В. Сборник задач по теоретической механике. — М., 1998.
2. Шапиро, Д.М., Подорванова, А.И., Миронов, А.Н. Сборник задач по сопротивлению материалов.
3. Беляев, Н.М., Сопротивление материалов. — М., 1976.
4. Беляев, Н.М., Сборник задач по сопротивлению материалов. — М.: Наука, 1968.
5. Шиманский, Ю.А. Справочник по общей механике корабля. — Л.: ГСИ СП, 1958.
7. Свод правил СП 64.13330.2011, Деревянные конструкции, Актуализированная редакция СНиП II-25-80. — М., 2011.

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. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsegost.com/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Расчет театральных конструкций» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание:

- изучению методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
- изучению и практическому применению основных законов механики в проектировочных расчетах театральных устройств и театральных механизмов для стационарной, нестационарной театральной техники и сценических эффектов;
- овладению навыками анализа и выбора целесообразной сложности расчетов, их технико-экономической эффективности, возникающих при разработке театральных конструкций;
- формированию умения работать со справочной и специальной литературой.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого с практикой конкретных творческих организаций, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Использование для проведения курсовых и самостоятельных работ разработанного программного обеспечения в среде Excel и MathCad.
2. Подготовка элементов фонда оценочных средств с применением разработанного программного обеспечения в среде Excel и MathCad.
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 и практических 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕКОРАЦИЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:
Воронина Елена Сергеевна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/18

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Конструирование театральных декораций**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Конструирование театральных декораций» опирается на знаниях, приобретенных в средней школе и параллельно изучаемых предметах: «Театрально-техническая графика», «Материаловедение», «Основы перспективы и макетирование» и «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет на последнем занятии Контрольная работа
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	4	-	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет на последнем занятии

					Контрольная работа
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	146	5 / 180	Зачет Контрольная работа
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	4	36	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 156 час.	**14**	**190**	**10 / 360**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	-
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Контрольная работа
	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Контрольная работа
	6 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	7 семестр: 4 часа.	4	64	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 24 час.	**14**	**322**	**10 / 360**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. «Конструирование» применительно к созданию внешней формы театрализованного представления

Тема 1.1. Этапы создания внешней формы спектакля, театрализованного представления.

Раздел 2. Творческая группа, создающая первичную документацию проекта

Тема 2.1. Макет / эскизы оформления.

Тема 2.2. Планировки и осевые разрезы декораций.

Тема 2.3. Монтировочная опись проекта.

Тема 2.4. Габаритные чертежи.

Тема 2.5. Технологическое описание.

Тема 2.6. Задание на проектирование.

Тема 2.7. Предварительная смета.

Раздел 3. Технические требования, регламентирующие проектную документацию

Раздел 4. Изготовление конструктивных чертежей

Раздел 5. Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость

Раздел 6. Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта)

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**2**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**6**
Раздел 2	**7**	**28**	-	**8**	-	-	-	-	**1**	**3**	-	**58**
Тема 2.1	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	4	-		-	-	-					

Тема 2.4	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	4	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	4	-		-	-	-					
Раздел 3	**8**	**18**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**66**
Раздел 4	**8**	**18**	**-**	**34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**64**
Раздел 5	**8**	**17**	**-**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**64**
Раздел 6	**6**	**16**	**-**	**78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**-**	**64**
Всего	**39**	**117**	**-**	**190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**18**	**-**	**322**
Консульт.	***14***			**-**	**-**			**-**	***14***			**-**
ВСЕГО	**360**				**-**				**360**			

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. Ознакомление с новейшими материалами (отечественными и импортными) и технологиями. Просмотр и анализ зрелищных представлений различных жанров.

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

Темы контрольных работ:

1. Изготовить планировку декораций по предложенному макету и плану сцены театра в М 1:50.
2. Написать монтировочную опись и сделать габаритные чертежи по макету. М 1:50.
3. Написать технологическое описание по макету и габаритным чертежам.
4. Написать задание на проектирование.
5. Изготовить конструктивные чертежи простого станка.
6. Изготовить конструктивные чертежи лестницы.
7. Создать смету затрат на приобретение материалов для изготовления станка.
8. Создать смету затрат на изготовление декорации по макету.
9. Составить график подачи декораций на сцену по макету.
10. Сделать график работ служб ХПЧ на монтировочной репетиции.

Вопросы к зачетам:

1. Этапы создания внешней формы спектакля, театрализованного представления.
2. Состав творческой группы проекта.
3. Макет / эскизы оформления.
4. Планировки и осевые разрезы декораций.
5. Монтировочная опись проекта.
6. Габаритные чертежи декораций.
7. Габаритные чертежи и шаблоны мебели.
8. Технологическое описание.
9. Нормативные требования техники безопасности к материальному оформлению проекта.
10. Задание на проектирование.
11. Предварительная смета.
12. Инструкция сборки и разборки декораций.

13. Технические требования, регламентирующие оформление проектной документации.

14. Изготовление конструктивных чертежей.

15. Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость.

16. Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта).

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой. — СПб, 1997.
2. Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля. — М., 1986.
3. Богомолова, Т.М. Декорационные материалы художникам театра. — М., 1988.
4. Ключнеков, Д.А., Снежницкий, Л.Д. Театральные драпировки. — М., 1971.
5. Коссаковский, А.В. Техника постройки декораций. — М., 1954.
6. Рекомендации по изготовлению и применению грунтов, красок для живописно-декорационных и бутафорских работ. — М., 1988.
7. Рывин, В.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. — Л., 1982.
8. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — Л., 1987.
9. Селиванов, В. Театральная мебель. — М., 1960.
10. Серебрякова, Т.Б. Мягкие и аппликационные декорации. — М., 1952.
11. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

Дополнительная литература:

1. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника. — М., 2009.
2. Театральная Россия. Ежегодный справочник. — М., 2010.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).

2. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).

3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).

4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Конструирование театральных декораций» в самостоятельной работе студенту необходимо изучить рекомендованную литературу, быть в курсе новых технологий, материалов и оборудования, применяемых в отечественной и зарубежной практике, знакомиться, анализировать и применять в своей работе достижения в создании лучших образцов зрелищных проектов.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Наглядные пособия.
3. Знакомство с периодическими изданиями по профессии и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 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»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Черевков Тимофей Васильевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/05

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Конструирование и технология создания театральной куклы**
Трудоемкость дисциплины	**15 зачетных единиц / 540 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Конструирование и технология создания театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	2 семестр: 4 х 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет-обход
	3 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 6 х 16 нед. = 96 часов.	-	12	3 / 108	Экзамен-обход

	Всего: 472 час.	**-**	**68**	**15 / 540**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 12 часов.	-	60	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	8 семестр: 14 часов.	-	58	2 / 72	Зачет-обход
	9 семестр: 20 часов.	-	22	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 96 час.	**-**	**444**		

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Системы театральных кукол
Тема 1.1. Основные системы кукол.
Тема 1.2. Нетрадиционные системы кукол.

Раздел 2. Система куклы–петрушка
Тема 1.2. Технология изготовления головки куклы.
Тема 2.2. Технология изготовления выкройки перчаточной куклы.

Раздел 3. Тростевые куклы
Тема 3.1. Разновидности тростевых кукол.
Тема 3.2. Механика гапита тростевой куклы.
Тема 3.3. Механикой внутритростевой куклы.
Тема 3.4. Изготовление тростевой куклы с открытыми тростями.

Раздел 4. Планшетные куклы
Тема 4.1. Знакомство с планшетными куклами.
Тема 4.2. Планшетные куклы, играющие на столе, на большой сцене и на стадионе.
Тема 4.3. Изготовление планшетной куклы.

Раздел 5. Механизация внутри головки куклы
Тема 5.1. Механика глаз и рта в тростевой кукле.
Тема 5.2. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в тростевой кукле.
Тема 5.3. Механика глаз и рта в марионетке.
Тема 5.4 Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в марионетке.
Тема 5.5. Механика глаз и рта в планшетной кукле.
Тема 5.6. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в планшетной кукле.

Раздел 6. Марионетки
Тема 6.1. Штоковые марионетки.
Тема 6.2. Марионетки на нитках.
Тема 6.3. Ваги для марионеток.

Раздел 7. Теневые куклы
Тема 7.1. Теневые куклы, управляемые снизу.
Тема 7.2. Теневые куклы, управляемые горизонтальными штоками.

Раздел 8. Нетрадиционные системы театральных кукол
Тема 8.1. Куклы тантамарески.

Тема 8.2. Шарнирные куклы.
Тема 8.3. Куклы «черного кабинета».

Раздел 9. Работа над спектаклем в содружестве с режиссером

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**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 1.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	15	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**30**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 2.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	15	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**50**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.3	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.4	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 4	**-**	**50**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 4.1	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.2	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.3	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 5	**-**	**80**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**50**
Тема 5.1	**-**	10	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.2	**-**	10	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.3	**-**	10	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.4	**-**	10	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.5	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 5.6	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 6	**-**	**50**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 6.1	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.2	**-**	15	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 6.3	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 7	**-**	**50**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 7.1	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 7.2	**-**	30	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 8	**-**	**52**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 8.1	**-**	12	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.2	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.3	**-**	20	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 9	**-**	**80**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**44**
Всего	**-**	**472**	**-**	**68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96**	**-**	**444**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**540**				**-**				**540**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Конструирование и технология создания театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносится изготовление куклы системы «Петрушка».

На зачет во 2 семестре выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.

На зачет в 3 семестр выносится изготовление механики планшетной куклы.

На зачет в 4 семестре выносится изготовление механики головы планшетной куклы (глаза, рот).

На зачет в 5 семестре выносится изготовление механики головы тростевой куклы (глаза, рот).

На зачет в 6 семестре выносится изготовление механики куклы системы марионетка.

На экзамен в 7 семестре выносится механика куклы для концертного номера.

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.

На зачет в 3 семестре выносится изготовление механики планшетной куклы.

На зачет в 4 семестре выносится механика головы планшетной куклы (глаза, рот).

На зачет в 5 семестре выносится механика головы тростевой куклы (глаза, рот).

На зачет в 6 семестр выносится изготовление механики куклы системы марионетка.

На зачет в 7 семестре выносится изготовление механики куклы для концертного номера.

На зачет в 8 семестре выносится изготовление механики шарнирной куклы.

На экзамен в 9 семестре выносится изготовление механики преддипломной куклы.

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

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.

2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.

3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
6. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
7. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971.
8. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
9. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
10. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
11. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
12. Jurkowski Henryk. H. Dzieje teatru lalek. — Warszawa, 1970.
13. Technik des Figurentheaters. — Bochum, № 1, 1972, № 2, 1975.
14. Technik des Figurentheaters. Deutsches Institut Puppenspiel. — Bochum, 1968.

Дополнительная литература:

1. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
2. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Конструирование и технология создания театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОИЗВОДСТВО ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Черевков Тимофей Васильевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/44

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Производство театральной куклы**
Трудоемкость дисциплины	**15 зачетных единиц / 540 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Производство театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	2 семестр: 4 х 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет-обход
	3 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 6 х 16 нед. = 96 часов.	-	12	3 / 108	Экзамен-обход
	Всего: 472 час.	**-**	**68**	**15 / 540**	

Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 8 часов.	-	28	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 12 часов.	-	60	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	Зачет-обход
	8 семестр: 14 часов.	-	58	2 / 72	Зачет-обход
	9 семестр: 20 часов.	-	22	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 96 час.	**-**	**444**		

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Системы театральных кукол
Тема 1.1. Основные системы кукол.
Тема 1.2. Нетрадиционные системы кукол.

Раздел 2. Система куклы–петрушка
Тема 1.2. Технология изготовления головки куклы.
Тема 2.2. Технология изготовления выкройки перчаточной куклы.

Раздел 3. Тростевые куклы
Тема 3.1. Разновидности тростевых кукол.
Тема 3.2. Механика гапита тростевой куклы.
Тема 3.3. Механикой внутритростевой куклы.
Тема 3.4. Изготовление тростевой куклы с открытыми тростями.

Раздел 4. Планшетные куклы
Тема 4.1. Знакомство с планшетными куклами.
Тема 4.2. Планшетные куклы, играющие на столе, на большой сцене и на стадионе.
Тема 4.3. Изготовление планшетной куклы.

Раздел 5. Механизация внутри головки куклы
Тема 5.1. Механика глаз и рта в тростевой кукле.
Тема 5.2. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в тростевой кукле.
Тема 5.3. Механика глаз и рта в марионетке.
Тема 5.4 Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в марионетке.
Тема 5.5. Механика глаз и рта в планшетной кукле.
Тема 5.6. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в планшетной кукле.

Раздел 6. Марионетки
Тема 6.1. Штоковые марионетки.
Тема 6.2. Марионетки на нитках.
Тема 6.3. Ваги для марионеток.

Раздел 7. Теневые куклы
Тема 7.1. Теневые куклы, управляемые снизу.
Тема 7.2. Теневые куклы, управляемые горизонтальными штоками.

Раздел 8. Нетрадиционные системы театральных кукол
Тема 8.1. Куклы тантамарески.
Тема 8.2. Шарнирные куклы.

Тема 8.3. Куклы «черного кабинета».

Раздел 9. Работа над спектаклем в содружестве с режиссером

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**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 1.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	15	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**30**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 2.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	15	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**50**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	15	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	15	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**50**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 4.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	15	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	15	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**80**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**50**
Тема 5.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	10	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	20	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	20	-		-	-	-					
Раздел 6	**-**	**50**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 6.1	-	15	-		-	-	-					
Тема 6.2	-	15	-		-	-	-					
Тема 6.3	-	20	-		-	-	-					
Раздел 7	**-**	**50**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 7.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 7.2	-	30	-		-	-	-					
Раздел 8	**-**	**52**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**50**
Тема 8.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 8.2	-	20	-		-	-	-					
Тема 8.3	-	20	-		-	-	-					
Раздел 9	**-**	**80**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**44**
Всего	**-**	**472**	**-**	**68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96**	**-**	**444**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**540**				**-**				**540**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Производство театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносится изготовление куклы системы «Петрушка».

На зачет во 2 семестре выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.

На зачет в 3 семестр выносится изготовление механики планшетной куклы.

На зачет в 4 семестре выносится изготовление механики головы планшетной куклы (глаза, рот).

На зачет в 5 семестре выносится изготовление механики головы тростевой куклы (глаза, рот).

На зачет в 6 семестре выносится изготовление механики куклы системы марионетка.

На экзамен в 7 семестре выносится механика куклы для концертного номера.

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.

На зачет в 3 семестре выносится изготовление механики планшетной куклы.

На зачет в 4 семестре выносится механика головы планшетной куклы (глаза, рот).

На зачет в 5 семестре выносится механика головы тростевой куклы (глаза, рот).

На зачет в 6 семестр выносится изготовление механики куклы системы марионетка.

На зачет в 7 семестре выносится изготовление механики куклы для концертного номера.

На зачет в 8 семестре выносится изготовление механики шарнирной куклы.

На экзамен в 9 семестре выносится изготовление механики преддипломной куклы.

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

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.

2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.

3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
6. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
7. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971.
8. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
9. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
10. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
11. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
12. Jurkowski Henryk. H. Dzieje teatru lalek. — Warszawa, 1970.
13. Technik des Figurentheaters. — Bochum, № 1, 1972, № 2, 1975.
14. Technik des Figurentheaters. Deutsches Institut Puppenspiel. — Bochum, 1968.

Дополнительная литература:

1. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
2. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Производство театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Черевков Тимофей Васильевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/13

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Технология производства в театре кукол**
Трудоемкость дисциплины	**13 зачетных единиц / 468 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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Технология производства в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Технология художественного оформления спектакля», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Расчет театральных конструкций», «Материаловедение», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	Зачет-обход

	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	218	7 / 252	Экзамен-обход
	Всего: 128 час.	**6**	**334**	**13 / 468**	
Заочная	4 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	-
	5 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 4 часа.	2	102	3 / 108	Зачет-обход
	7 семестр: 4 часа.	2	102	3 / 108	Зачет-обход
	8 семестр: 10 часов.	2	96	3 / 108	Экзамен-обход
	Всего: 26 час.	**6**	**436**	**13 / 468**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля

Тема 1.1. Административно-управленческие отделы.

Тема 1.2. Художественно-постановочная часть: производственные мастерские, сценические цеха.

Раздел 2. Роль художника-технолога в производственном процессе изготовления материальной части спектакля

Тема 2.1. Разработка всей проектной документации на основе эскизов и макета художника-постановщика.

Тема 2.2. Проведение технического совета.

Тема 2.3. Выдача рабочего задания производственным и сценическим цехам.

Тема 2.4. Составление производственного графика работы мастерских.

Тема 2.5. Соотношение графика выпуска материальной части спектакля с репетиционным процессом.

Раздел 3. Технология различных видов кукольных представлений

Тема 3.1. Технология «Ширмового» спектакля.

Тема 3.2. Технология спектакля с планшетными куклами.

Тема 3.3. Технология спектакля для театра марионеток.

Раздел 4. Проектная документация

Тема 4.1. Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный).

Тема 4.2. Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита.

Тема 4.3. Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов.

Тема 4.4. Разработка выездного варианта спектакля.

Тема 4.5. Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта.

Тема 4.6. Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля.

Тема 4.7. Паспорт спектакля.

Тема 4.8. Смета спектакля.

Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов и макетов спектаклей.

Раздел 5. Технология производства театра кукол

Тема 5.1. Изучение планирования технологий производства.

Тема 5.2. Взаимодействие производственных цехов.

Тема 5.3. Организация и наладка производства по изготовлению декорационного оформления спектакля.

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**80**
Тема 1.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	5	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**10**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**80**
Тема 2.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	5	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**40**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**116**
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	10	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**30**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**80**
Тема 4.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	10	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**38**	**-**	**114**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**80**
Тема 5.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	15	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	15	-		-	-	-					
Всего	**-**	**128**	**-**	**334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26**	**-**	**436**
Консульт.	***6***			**-**	**-**			**-**	***6***			**-**
ВСЕГО	**468**				**-**				**468**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Технология производства в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 4 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Шекспировский театр»).

На зачет в 5 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Япония»).

На зачет в 6 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Африка»).

Заочная форма обучения:

На зачет в 5 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Япония»).

На зачет в 6 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Восток»).

На зачет в 7 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Африка»).

На экзамен в 8 семестре выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки концертного номера «Цирк на сцене».

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М.,1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л.,1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. — М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г.Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология производства в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СКУЛЬПТУРА

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Хромых Александр Евгеньевич, ст. преподаватель

Рецензент
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/09

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Скульптура**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Скульптура» опирается на материал дисциплин «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной кукулы», «Рисунок и живопись».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов	2	42	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 156 час.	**10**	**194**	**10 / 360**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет

	4 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	5 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	6 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 26 час.	**10**	**324**	**10 / 360**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Общее понятий стилей в скульптуре. Понятие «пластика» в рельефе
Тема 1.1 Изучение стилей в скульптуре. Глина. Пластилин.
Тема 1.2 Лепка складок ткани в стиле рельефа. Глина.

Раздел 2. Этюды фигур человека и животных
Тема 2.1. Этюды фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Глина.
Тема 2.2.Этюды фигуры животных. На основе зарисовок с натуры. Глина. Пластилин.

Раздел 3. Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги, ухо, глаз, нос)
Тема 3.1.Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин.
Тема 3.2. Лепка скульптурных образцов (ухо, глаз, нос). Копии классических образцов с целью изучения пропорций, пластических особенностей. Глина.

Раздел 4.Лепка черепа и головы
Тема 4.1.Лепка черепа с натуры. Глина.
Тема 4.2.Лепка головы с классических образцов. Глина, пластилин.

Раздел 5.Лепка обнаженной модели. Этюды фигур в движении
Тема 5.1. Лепка обнаженной модели. Длительная постановка. Пластилин.
Тема 5.2. Этюды фигур в движении. Короткие постановки. Глина.

Раздел 6.Скульптурный портрет
Тема 6.1.Скульптурный портрет с живой модели. Длительная постановка, выявление индивидуальных характеристик модели. Глина.

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	**-**	**26**	**-**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**54**
Тема 1.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	20	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**34**	**-**	**34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**54**
Тема 2.1	-	16	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	18	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**26**	**-**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**54**
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	16	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**20**	**-**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**54**

Тема 4.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	10	-		-	-	-					
Раздел 5	-	**24**	-	**30**	-	-	-	-	-	**6**	-	**54**
Тема 5.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	12	-		-	-	-					
Раздел 6	-	**26**	-	**34**	-	-	-	-	-	**4**	-	**54**
Тема 6.1	-	26	-		-	-	-					
Всего	-	**156**	-	**194**	-	-	-	-	-	**26**	-	**324**
Консульт.	***10***			**-**	**-**			**-**	***10***			**-**
ВСЕГО	**360**				**-**				**360**			

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Скульптура» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносится выполнение автопортрета, черепа, копии головы в рельефе (материал глина).

На зачет во 2 семестре выносится выполнение копии маски Дианы, головы живой (этюд), копии гипсовой головы (материал глина).

На зачет в 3 семестре выносится выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина).

На зачет в 4 семестре выносится выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина).

На экзамен в 5 семестре выносится выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина).

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится выполнение копии маски Дианы, головы живой (этюд), копии гипсовой головы (материал глина).

На зачет в 3 семестре выносится выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина).

На зачет в 4 семестре выносится выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина).

На зачет в 5 семестре выносится выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина).

На экзамен в 6 семестре выносится выполнение этюда фигуры в драпировке, фигуры стоящей обнаженной (материал глина).

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

Основная литература:

1. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
2. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
3. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
6. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
7. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.
8. Колпинский, Ю.Д. Советская скульптура. — М., 1957.
9. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
10. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
11. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
12. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
14. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
15. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
16. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
17. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
18. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.

Дополнительная литература:

1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И.Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
9. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В. Образцова. — М., 1988.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Скульптура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Якимова Наталья Алексеевна, доцент

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/52

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Театрально-техническая графика**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Театрально-техническая графика» предваряет изучение такой дисциплины как «Технология художественного оформления спектакля».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 60 час.	**4**	**8**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	2 семестр: 4 часа.	2	12	0,5 / 18	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 12 час.	**4**	**56**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. – ***Графическое оформление чертежей***

Тема 1.1. Основные сведения.

1.1.1. Введение.

Предмет и задачи курса. Структура курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение курса в работе художников-технологов сцены.

1.1.2. Форматы чертежа. ГОСТ 2.301-68.

Основные и дополнительные форматы. Основная надпись.

Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68.

Рассматриваются типы линий, применяемые для выполнения чертежей. Способы выполнения линий чертежа.

Шрифты чертежные.

Типы чертежного шрифта. ГОСТ 2.304-81. Размеры шрифтов.

Масштабы. ГОСТ 2.302-68.

Численные, линейные, пропорциональные масштабы.

1.1.3. Основные правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68.

Правила нанесения размерных чисел. Линейный и угловые размеры. Размерные и выносные линии. Размеры радиусов, диаметров, квадрата, фасок. Углы, конусность.

Тема 1.2. Приемы вычерчивания контура технических деталей.

1.2.1. Различные построения для вычерчивания деталей.

Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ.

1.2.2. Понятие о сопряжении.

Построение сопряжений двух дуг дугой заданного радиуса (внешнее, внутреннее, смешанное). Сопряжение дуги и прямой, скругление вершин углов. Точки перехода. Центр сопряжения.

Построение касательных к дуге заданного радиуса. Внешнее, внутреннее, смешанное касание.

1.2.3. Лекальные кривые.

Свойства различных лекальных кривых. Способы построения.

Раздел 2. – ***Основы начертательной геометрии***

Тема 2.1. Основные положения.

2.1.1. Цели и задачи курса.

Сопряженность курса «Начертательной геометрии» с другими курсами профессионального цикла. Место предмета в общем курсе ТТГ.

Тема 2.2. Проецирование точки и прямой.

2.2.1. Методы проецирования.

Проецирование точки.

Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г.Монжа. Эпюр Г.Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки.

2.2.2 Проецирование прямой.

Проекции прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия).

2.2.3. Следы прямой. Натуральная длина отрезка.

Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении.

2.2.4. Взаимное положение прямых в пространстве.

Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки».

2.2.5. Проецирование прямого угла.

Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния.

Тема 2.3. Плоскость, линии и точки в плоскости.

2.3.1. Способы задания плоскостей.

Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения.

Плоскости частного положения.

Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами.

Точка в плоскости.

2.3.2. Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости.

2.3.3. Взаимное положение плоскостей.

Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пресечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых.

Тема 2.4. Преобразование проекций.

2.4.1. Основные сведения. Позиционные и метрические задачи.

2.4.2. Способы перемены плоскостей проекций.

Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат.

2.4.3. Способ вращения и способ совмещения.

Нахождение истинных величин прямой и плоскости.

Тема 2.5. Поверхности и тела. Аксонометрические проекции.

2.5.1. Поверхности. Геометрические тела.

Многогранники, тела вращения.

2.5.2. Проецирование геометрических тел.

Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел.

2.5.3. Аксонометрические проекции. Общие сведения.

Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения.

2.5.4. Аксонометрия плоских фигур.

Построение окружности в аксонометрии.

2.5.5. Аксонометрические проекции геометрических тел.

Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел.

Тема 2.6. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями.

2.6.1. Сечение тел плоскостью.

Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел.

2.6.2. Сечение тел вращения.

Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения.

2.6.3. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел.

Раздел 3. – ***Техническое черчение***

Тема 3.1. Технический чертеж и его назначение.

3.1.1. Введение.

Общие сведения. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68). Изображения.

3.1.2. Виды.

Понятие вида. Основные, дополнительные, местные виды. Расположение видов на чертеже. Обозначение видов.

3.1.3. Разрезы.

Простые и сложные разделы. Названия, расположение, обозначения разрезов на чертежах.

3.1.4. Сечения.

Обозначение и изображение сечения на чертежах.

3.1.5. Условности и упрощения технических чертежей.

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**	**6**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**14**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	6	-		-	-	-					
Раздел 2	**24**	**16**	**-**	**4**	-	-	-	**-**	**2**	**2**	**-**	**12**
Тема 2.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	4	8	-		-	-	-					
Тема 2.6	4	8	-		-	-	-					
Раздел 3	**2**	**8**	**-**	**2**	-	-	-	-	**2**	**2**	-	**30**
Тема 3.1	2	8	-		-	-	-					
Всего	**30**	**30**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**6**	**-**	**56**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение чертежей.

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

Раздел 1. Тема 1.2.

1.2.2. Сопряжения.

Графическая работа на формате А3 по индивидуальным заданиям. Вычерчивание различных контуров деталей с применением знаний по выполнению разнообразных приёмов построения сопряжений и касательных.

Раздел 2. Тема 1.2.

1. Проверочная работа на тему «Проецирование точки» (2.2.1).

2. Проверочная работа на тему «Проецирование прямой» (2.2.2).

3. Контрольная работа на тему «Прямая» (2.2.3).

Раздел 2. Тема 2.3.

1. Контрольная работа на тему «Плоскость» с решением метрических и позиционных задач.

Раздел 3. Тема 3.1.

Самостоятельная графическая работа на тему «Виды, разрезы, сечения».

1. Лист 1. Формат А3. «Сложные разрезы».

По указанным секущим плоскостям выполняются сложные разрезы.

2. Лист 2. Формат А3. «Разрезы».

Студент самостоятельно выбирает необходимые для предложенного варианта изделия разрезы.

3. Лист 3. Формат А3. «Сечения».

По указанным секущим плоскостям выполняются соответствующие сечения.

4. Контрольная работа на тему «Виды, разрезы, сечения».

Раздел 2. Тема 2.6.

2.6.2, 2.6.3. Графическое задание по вычерчиванию усечённых фигур на четырёх листах формата А3.

Лист 1. Усечённая призма: эпюр, развёртка, аксонометрия.

Лист 2. Усечённая пирамида: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 3. Усечённый цилиндр: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 4. Усечённый конус: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Все чертежи выполняются по единому плану:

1. Построение эпюра усечённой фигуры.

2. Нахождение истинной величины фигуры сечения и частей поверхности отверстия.

3. Построение развёртки усечённой фигуры.

4. Построение аксонометрической проекции усечённой фигуры.

2.6.4. Графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей» на формате А3.

Построение на эпюре линии пересечения двух фигур; развёртки входящих в соединение фигур с нахождением линий пересечения; аксонометрия пересекающихся фигур с указанием линии пересечения.

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

Основная литература:

1. Боголюбов, С.К. Черчение. — М.: Машиностроение, 2000.

2. Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: АСТ – Астрель, 2005.

3. Попова, Г.Н., Алексеев, С.Ю. Машиностроительное черчение. Справочник. — СПб: Политехника, 1994.

4. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение. — М.: Юрайт, 2013.

5. ГОСТ. Единая Система Конструкторской Документации. — М.: Стандарты, 1995.

Дополнительная литература:

1. Бриллинг, Н.С., Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1995.

2. Волошин-Челпан, Э.К. Начертательная геометрия и инженерная графика. — М.: Академический проект, 2009.

3. Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной геометрии. — М.: Наука, 1995.

4. Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение. — М.: Высшая школа, 1988.

5. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. — М.: Высшая школа, 2006.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 05.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 05.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театрально-техническая графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов: Государственные стандарты системы ЕСКД.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

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

1. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
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 аудитория для лекционных и практических занятий студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
5. Современное чертежное оборудование.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Якимова Наталья Алексеевна, доцент

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/26

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемая форма обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Начертательная геометрия**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Начертательная геометрия» предваряет изучение такой дисциплины как «Технология художественного оформления спектакля»; позволяет, развивая пространственное воображение, лучше ориентироваться в сценическом пространстве при освоении дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 60 час.	**4**	**8**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	2 семестр: 4 часа.	2	12	0,5 / 18	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет Контрольная работа Контрольная работа
	Всего: 12 час.	**4**	**56**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы начертательной геометрии

Тема 1.1. Основные положения.

1.1.1. Введение.

Основные понятия. Символы и обозначения. Методы проецирования.

Тема 1.2. Проецирование точки и прямой.

1.2.1. Проецирование точки.

Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г.Монжа. Эпюр Г.Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки.

1.2.2 Проецирование прямой.

Проекции прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия).

Следы прямой. Натуральная длина отрезка.

Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении.

1.2.3. Взаимное положение прямых в пространстве.

Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки».

Проецирование прямого угла.

Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния.

Тема 1.3. Плоскость, линии и точки в плоскости.

1.3.1. Способы задания плоскостей.

Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения.

Плоскости частного положения.

Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами.

Точка в плоскости.

Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости.

1.3.2. Взаимное положение плоскостей.

Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых.

Тема 1.4. Преобразование проекций.

1.4.1. Основные сведения. Позиционные и метрические задачи.

1.4.2. Способы перемены плоскостей проекций.

Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат.

1.4.3. Способ вращения и способ совмещения.

Нахождение истинных величин прямой и плоскости.

Раздел 2. Поверхности и тела. Аксонометрические проекции

Тема 2.1. Поверхности. Геометрические тела.

2.1.1. Многогранники, тела вращения.

2.1.2. Проецирование геометрических тел.

Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел.

Тема 2.2. Аксонометрические проекции.

2.2.1. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения.

2.2.2. Аксонометрия плоских фигур.

2.2.3. Построение окружности в аксонометрии.

2.2.4. Аксонометрические проекции геометрических тел.

Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел.

Тема 2.3. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями.

2.3.1. Сечение тел плоскостью.

Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел.

2.3.2. Сечение тел вращения.

Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения.

2.3.3. Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел.

2.3.4. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел.

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**	**15**	**-**	**4**	-	-	-	**-**	**3**	**3**	**-**	**20**
Тема 1.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	4	5	-		-	-	-					
Тема 1.3	4	5	-		-	-	-					
Тема 1.4	3	5	-		-	-	-					
Раздел 2	**15**	**15**	**-**	**4**	-	-	-	-	**3**	**3**	-	**36**
Тема 2.1	5	5	-		-	-	-					
Тема 2.2	5	5	-		-	-	-					
Тема 2.3	5	5	-		-	-	-					
Всего	**30**	**30**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**6**	**-**	**56**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение чертежей.

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

Раздел 1. Тема 2.

1. Контрольная работа на тему «Прямая» (1.2.3).

Раздел 1. Тема 3.

1. Контрольная работа на тему «Плоскость» с решением метрических и позиционных задач.

Раздел 2. Тема 3.

2.3.2, 2.3.3. Графическое задание по вычерчиванию усечённых фигур на четырёх листах формата А3.

Лист 1. Усечённая призма: эпюр, развёртка, аксонометрия.

Лист 2. Усечённая пирамида: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 3. Усечённый цилиндр: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 4. Усечённый конус: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Все чертежи выполняются по единому плану:

1. Построение эпюра усечённой фигуры.
2. Нахождение истинной величины фигуры сечения.
3. Построение развёртки усечённой фигуры.

2.3.4. Графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей» на формате А3.

Построение на эпюре линии пересечения двух фигур; развёртки входящих в соединение фигур с нахождением линий пересечения; аксонометрия пересекающихся фигур с указанием линии пересечения.

Раздел № 2 завершается контрольной работой.

Контрольная работа: «Выполнение эпюра усеченного геометрического тела, построение развертки и аксонометрии усеченного геометрического тела».

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

Основная литература:

1. Боголюбов, С.К. Черчение. — М.: Машиностроение, 2000.
2. Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: АСТ – Астрель, 2005.
3. Попова, Г.Н., Алексеев, С.Ю. Машиностроительное черчение. Справочник. — СПб: Политехника, 1994.
4. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение. — М.: Юрайт, 2013.
5. ГОСТ. Единая Система Конструкторской Документации. — М.: Стандарты, 1995.

Дополнительная литература:

1. Бриллинг, Н.С., Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1995.
2. Волошин-Челпан, Э.К. Начертательная геометрия и инженерная графика. — М.: Академический проект, 2009.
3. Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной геометрии. — М.: Наука, 1995.
4. Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение. — М.: Высшая школа, 1988.
5. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. — М.: Высшая школа, 2006.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 05.09.2016).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 05.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Начертательная геометрия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов: Государственные стандарты системы ЕСКД.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

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

1. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
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 аудитория для лекционных и практических занятий студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
5. Современное чертежное оборудование.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/02

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы**
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 к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» методологически и методически связана с процессом освоения дисциплины «Композиция театральной куклы, составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин.

Освоение дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Экзамен-обход
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход

	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 220 час.	**-**	**140**	**10/ 360**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Экзамен-обход
	4 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Экзамен-обход
	6 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Зачет-обход
	7 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	Экзамен-обход
	8 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 44 час.	**-**	**316**		

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Стиль «Рококо». Цели и задачи курса

Тема 1.1. Мода «Рококо». Изучение основных стилевых особенностей данного времени.

Тема 1.2. Система куклы - петрушка. Изготовление перчаточной куклы.

Тема 1.3. Построение выкроек основных элементов одежды мужского и женского костюмов.

Тема 1.4. Особенности исторического кроя при изготовлении костюма перчаточной куклы.

Тема 1.5. Грим.

Тема 1.6. Парики.

Тема 1.7. Головные уборы и аксессуары.

Раздел 2. «Звериный спектакль». Изготовление планшетной куклы в «зверином спектакле». (Желательно «Muppets»)

Тема 2.1. Навыки работы с поролоном.

Тема 2.2. Изолон и система вытачек.

Тема 2.3. Допустимые театральные фактуры при конструировании одежды куклы. Характеристики тканей. Имитация фактур.

Тема 2.4. Обтяжка тканью сложных форм.

Тема 2.5. Различные приемы декора. Монтаж.

Раздел 3. Стиль «Готика»

Тема 3.1. *Первое задание.* Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – тростевая.

Тема 3.2. Европейский костюм готического периода. Эстетический идеал. Социальные различия в костюме.

Тема 3.3. Цвет, фактуры, орнамент.

Тема 3.4. Крой основных элементов мужского и женского костюмов. Нижняя и верхняя одежды.

Тема 3.5. Головные уборы, аксессуары, украшения. Обувь.

Тема 3.6. *Второе задание.* Изготовление маски на актера.

Тема 3.7. Скульптурные работы**.** Маска максимальной глубины с большим количеством обзорных и дыхательных отверстий.

Тема 3.8. Формовка сложной формы при помощи пластин.

Тема 3.9. Виды возможных креплений. Крепление полужесткое, безразмерное.

Раздел 4. Стиль «Барокко». Англия. Шекспировский театр.

Тема 4.1. Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – штоковая марионетка.

Тема 4.2. Характерный силуэт мужского и женского костюмов. Способы достижения массивности и квадратности в пропорциях. Социальные различия в костюме.

Тема 4.3. Основные детали, составляющие мужской и женский костюм. Их крой и пошив.

Тема 4.4. Шляпы, чепцы и головные повязки первой половины 16 века.

Тема 4.5. Каркасы, подкладки, простежки.

Тема 4.6. "Рафф". Технология изготовления.

Раздел 5. Япония. Эпоха «Хейан»

Тема 5.1. *Первое задание.* Изготовление одежды и парика куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по « сценографии». Система куклы – планшетная.

Тема 5.2. *Второе задание.* Подробный японский костюм на каркасной кукле. Размер 25–30 см.

Тема 5.3. Виды кимоно. Изучение основных деталей одежды, составляющих женский и мужской костюм. Роспись, крепление на фигуре.

Тема 5.4. Обувь. Прически. Аксессуары.

Тема 5.5. Макеты узлов: Оби – 3 варианта. Хаори-ито – 1шт.

Раздел 6. Восток

Тема 6.1. *Первое задание.* Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – марионетка на нитях.

Тема 6.2. *Второе задание.* Выбор эскиза театрального костюма работы Бакста и выполнение его в объеме. Размер каркасной куклы 25 – 30 см.

Тема 6.3. Подробное изучение и выполнение фактур и орнаментов.

Тема 6.4. Монтаж летящих тканей. Способы передачи движения и характера персонажа.

Раздел 7. «Африканское искусство»

Тема 7.1. *Первое задание.* Исполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии».

Тема 7.2. *Второе задание.* Изготовление африканской маски.

Изучив материал по этой теме, студентам предлагается создать собственный эскиз, с соблюдением стилевых норм, применив все полученные знания.

Раздел 8. «Цирк на сцене» или «Эстрадный номер»

Исполнение крупногабаритной куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии».

Тема 8.1. Изготовление головы куклы. (Голова актера внутри)

Тема 8.2. Виды креплений. Предпочтительные материалы.

Тема 8.3. Варианты конструирования при обустройстве обзорных и вентиляционных отверстий.

Тема 8.4. Изготовление торса куклы. (Актер внутри).

Тема 8.5. Мягкие и жесткие каркасы.

Тема 8.6. Крой внутреннего чехла.

Тема 8.7. Изготовление толщинок и способы автономного крепления на фигуре актера.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**35**	**-**	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 1.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	5	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	5	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**45**	**-**	**27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 3.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	5	5-		-	-	-					
Тема 3.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	5	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**30**	**-**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 4.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	5	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	5	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**25**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 5.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	5	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	5	-		-	-	-					
Раздел 6	**-**	**20**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 6.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 6.2	-	5	-		-	-	-					
Тема 6.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 6.4	-	5	-		-	-	-					
Раздел 7	**-**	**10**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 7.1	-	5	-		-	-	-					
Тема 7.2	-	5	-		-	-	-					

Раздел 8	**-**	**35**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**-**	**39,5**
Тема 8.1	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.2	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.3	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.4	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.5	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.6	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 8.7	**-**	5	**-**		**-**	**-**	**-**					
Всего	**-**	**220**	**-**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44**	**-**	**316**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**360**				**-**				**360**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания. На зачетах и экзаменах оценивается: исполнение рабочей куклы, рабочие, пластические и эстетические характеристики куклы, скульптурные работы (выполнение всех частей куклы), конструктивное решение одежды куклы, правильность монтировки костюма на соответствующую механику, соотношение масштаба деталей куклы. Соответствие пластических характеристик подобранных материалов

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносится, петрушечная кукла (стиль «Рококо»).

На экзамен во 2 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).

На зачет в 3 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).

На экзамен в 4 семестре выносится изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).

На зачет в 5 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).

На экзамен в 6 семестре выносится изготовление марионетки (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносится изготовление сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).

На экзамен в 3 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).

На зачет в 4 семестре выносится изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).

На экзамен в 5 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).

На зачет в 6 семестре выносится изготовление марионетки (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносится изготовление африканской маски.

На экзамен в 8 семестре выносится изготовление сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

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

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.

2. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.

3. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.

4. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.

5. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.

6. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.

7. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

8. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.

Дополнительная литература:

1. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.

2. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.

3. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.

4. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Теакинопечать, 1930.

5. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск, 1998.

7. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. — М.: Астрель, 2005.

8. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973.

9. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953.

10. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).

4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Приходько Вадим Валентинович, доцент

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Компьютерная графика**
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 к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в список профильных дисциплин и является неотъемлемым элементом профессии.

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Экзамен-обход
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 220 час.	**-**	**140**	**10 / 360**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Экзамен-обход
	4 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	5 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Экзамен-обход

	6 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Зачет-обход
	7 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	Экзамен-обход
	8 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	
	Всего: 44 час.	**-**	**316**	**10 / 360**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Двумерная компьютерная графика

Основное содержание данного раздела, это ознакомление студентов с базовыми (наиболее часто применяемыми) программными продуктами, в области графического дизайна и конструирования, из области двумерной графики. А также, знакомство с настройками компьютера и операционной системы в той части, что необходимо знать для обеспечения оптимального функционирования выше упомянутых продуктов.

Тема 1.1. Устройство ПК, оптимизация и защита системы. Обсуждается устройство персонального компьютера, оптимизация и защита операционной системы.

Тема 1.2. Векторный редактор CorelDRAW. Назначение, интерфейс, особенности применения. Векторная и растровая графика.

Тема 1.3. Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop.

Тема 1.4. Цвет в компьютерных программах. Технология описания цвета в компьютере. Цветовые модели. Цветовые палитры.

Тема 1.5. Шрифт в компьютере. Шрифт в компьютере, как объект, имеющий особые свойства. Просмотр, выбор, загрузка, удаление, сохранение и перенос шрифта на другой компьютер.

Тема 1.6. Графический редактор AutoCAD. Назначение, интерфейс, особенности применения. Технология работы с двумерной графикой.

Раздел 2. Трехмерное моделирование

Данный раздел посвящен изучению технологии трехмерного моделирования, и соответствующих программных продуктов, а также разъяснению смысла и преимуществ использования технологии трехмерного моделирования.

Тема 2.1. Трехмерные модели. Назначение и технология использования трехмерной модели в различных приложениях.

Тема 2.2. Трехмерные модели в AutoCAD. Твердотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение.

Тема 2.3. Твердотельные модели в AutoCAD. Инструменты создания, технология работы, интерфейс.

Тема 2.4. Работа с 3dMax. Особенности и назначение графического редактора 3dMax.

Тема 2.5. Совместная работа AutoCAD, и 3dMax. Технология совместного использования AutoCAD и 3dMax. Смысл и преимущества совместного использования упомянутых приложений.

Тема 2.6. Материалы и свет в виртуальной трехмерной среде. Особенности объектов под названием «материал» и «свет». Технология их создания и использования.

Тема 2.7. Установка камеры, или точки наблюдения за картиной. Особенности объектов под названием «камера». Технология создания и настройки.

Тема 2.8. Рендеринг. Технология рендеринга. Особенности. Программы для его выполнения.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**124**	**-**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**136**
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	18	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	20	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	24	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	28	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	30	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**96**	**-**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**180**
Тема 2.1	-	24	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	28	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	30	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	28	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	30	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	24	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	32	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	24	-		-	-	-					
Всего	**-**	**220**	**-**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44**	**-**	**316**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			
ВСЕГО	**360**				**-**				**360**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Перечень заданий, выполняемых студентами по дисциплине:

1. «Орнамент». Дает навыки работы с инструментами и графическими объектами (кривые, заливки, и др). Выполняется в CorelDRAW.

2. «Экслибрис», или «Шрифтовая композиция». Дает навыки работы со шрифтами и растровыми объектами. Выполняется в CorelDRAW и CorelPhoto-Paint.

3. «Фасад». Сочетает в себе применение навыков плоского черчения AutoCAD и навыков оформления графической работы в CorelDRAW. По своему содержанию и смыслу работа напоминает выполнение чертежей с отмывками, пока не заостряясь на вопросах технического черчения. Применяется технология импорта-экспорта, что дает навыки совместного использования разных приложений.

4. «Мебель». Студентам предлагается по фотографии построить3D модель стула, кресла, или дивана. Получить плоское изображение, проставить основные размеры, распечатать полученный эскиз (без использования штампа и формата).

5. «Уголок». Предлагается выполнить уголок в AutoCAD, наподобие того, что делают на 1-м курсе по предмету «макет», высота около 3м, размеры в плане 5х5м. Поместить в этот уголок, если не противоречит стилю, созданный стул. Создать самому и найти в 3D библиотеках предметы интерьера и декора, внедрить их в модель. Экспортировать полученное в 3D Max.

6. «Визуализация». Создать, или найти рисунок для обоев и тканей драпировки. Назначить другие материалы, установить источники света, выполнить рендеринг (получить картинку, путем обсчета при помощи компьютера, всех назначенных установок). Получить

видео изображение, фрагмент длиной в 20 секунд, используя перемещающуюся камеру. (Такой способ дает более полное представление об объекте, чем картинка в один кадр, и сегодня является общепринятым при разработке различного рода проектов).

7. Получение изображений в процессе визуализации макета, в виде распечатки на листе бумаги (желательно, А4).

8. Изготовление чертежей декораций по макету, габаритных и рабочих.

9. Видео фрагмент продолжительностью 20 секунд.

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

Вопросы к зачетам с оценкой-обходам:

1. Операционная система, ее функции. Настройки ОС по оптимизации производительности.
2. Растровые и векторные изображения. Программы для работы с ними. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных.
3. Технология описания цвета в компьютере. Глубина цвета. Цветовые модели.
4. Типы шрифтов. Особенности работы со шрифтами. Программы для работы со шрифтами.
5. AutoCAD: Типы представления объектов. Способы перемещения в пространстве. Привязки и их типы. Пространство модели и пространство листа. Технологии вывода на печать. Твердотельные и поверхностные модели. Создание и настройка камер наблюдения. Импорт и экспорт объектов.
6. 3dMax: Создание и импортирование объектов. Создание материалов, источников света, камер наблюдения. Рендеринг, программы для его осуществления.

Вопросы к экзаменам-обходам:

1. Основные устройства персонального компьютера.
2. Операционная система, ее функции.
3. Настройки ОС по оптимизации производительности.
4. Дополнительные устройства персонального компьютера.
5. Программы и их виды.
6. Создание типов линий и образцов штриховки.
7. Растровые и векторные изображения.
8. Программы для работы с растровыми и векторными изображениями.
9. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных.
10. Технология описания цвета в компьютере.
11. Глубина цвета.
12. Цветовые модели.
13. Типы шрифтов.
14. Особенности работы со шрифтами.
15. Программы для работы со шрифтами.
16. Настройки стандартного меню AutoCAD.
17. Типы представления объектов.
18. Способы перемещения объектов в пространстве.
19. Привязки и их типы.
20. Видовые экраны.
21. Создание чертежей с применением видовых экранов.
22. Пространство модели и пространство листа.
23. Технологии вывода на печать.
24. Твердотельные и поверхностные модели.
25. Утилиты LISP.

26. Создание и настройка камер наблюдения.
27. Импорт и экспорт объектов.
28. Визуальные стили в 3dMax.
29. Создание материалов в 3dMax.
30. Тонирование.
31. Создание камеры наблюдения.
32. Создание освещения.
33. Рендеринг, программы для его осуществления.
34. SolidWorks. Общие характеристики пакета программ.
35. SolidWorks. Развертки. Связь с программами группы AutoCAD.

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

Основная литература:

1. Тайц, А. Corel Draw 11 GraphicsSuite. — СПб: БХВ-Петербург, 2003.
2. Шам Тику. AutoCAD 2002. — СПб, 2003.
3. Полещук, Н. AutoCAD 2014 в подлиннике. — СПб: БХВ-Петербург, 2014.
4. Келли Мердок. Autodesk 3dsMax 2013 Библия пользователя. — СПб: Диалектика, 2013.

Дополнительная литература:

1. Макарова, М.Н Практическая перспектива. — М.: ООО «Академический проект», 2005.
2. Раушенбах, Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. — М.: Наука, 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: 01.09.2016).
2. Сайт, посвящённый 3d – графике «RenderRu». [Электронный ресурс]. URL: http://www.render.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Сайт, посвящённый вопросам использования AutoCAD «Autodesk Ru». [Электронный ресурс]. URL: http://www.autodesk.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Компьютерная графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание организации индивидуального рабочего места перед компьютером и виртуальной рабочей среды в соответствие с рекомендациями, рассмотренными в начале данного курса.

Регулярно и планомерно чередовать изучение теоретических вопросов с выполнением практических заданий, закрепляя тем самым пройденный материал.

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 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 практических 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»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/10

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Сценографическая композиция в театре кукол**
Трудоемкость дисциплины	**20 зачетных единиц / 720 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценографическая композиция в театре кукол» тесно связана с дисциплиной «Композиция театральной куклы», составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин.

Освоение дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «Скульптура».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	80	3 / 108	Зачет-обход
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	112	4 / 144	Зачет-обход
	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	220	7 / 252	Экзамен-обход
	Всего: 188 час.	**-**	**532**	**20 / 720**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	-
	3 семестр: 6 часов.	-	102	3 / 108	Зачет-обход

	4 семестр: 6 часов.	-	102	3 / 108	Зачет-обход
	5 семестр: 4 часа.	-	104	3 / 108	Зачет-обход
	6 семестр: 4 часа.	-	104	3 / 108	Экзамен-обход
	7 семестр: 4 часа.	-	104	3 / 108	Зачет-обход
	8 семестр: 8 часов.	-	100	3 / 108	Экзамен-обход
	Всего: 36 час.	**-**	**684**	**20 / 720**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. «Звериный» театр» как основа мышления кукольника

Тема 1.1. Кукольные спектакли и анимационные фильмы.

Художественный язык, понятие стиля. Различие мультфильмов и кукольных спектаклей.

Тема 1.2. Сказка - основа драматургии театра кукол.

Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле.

Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном.

Сценографическое решение как среда обитания персонажей. Возможности и своеобразие различных видов театра кукол, используемые в создании «звериного театра».

Раздел 2. Европейский театр

Тема 2.1. Шекспировский театр.

Шекспировский театр как обобщение опыта европейского театра. Искусство средневековья и Возрождения. Художественные стили, понятие лубка, китча и примитива в спектакле. Маски как элемент театра. Художественный язык народного театра.

Студенты разрабатывают сценографию спектакля по одной из пьес В.Шекспира.

Тема 2.2. Создание спектакля в стиле «Рококо».

Литературные и драматургические источники – Г. Андерсен, Ш. Перро и др. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция кукол в соответствии с ним. Использование архитектурного стиля в решении спектакля.

Тема 2.3. Стиль «Бидермейер».

Искусство Германии первой половины XIX века. «Мещанский театр», поэтизация мира вещей. Предмет как выразительное средство театра кукол.

Раздел 3. Театр Востока

Тема 3.1. Арабский Восток. «Тысяча и одна ночь».

Искусство арабского Востока наиболее адекватно специфике преподавания сценографии театра кукол. Особенности цветового решения. Символика и мистика архаического искусства. «Карагёз» - традиционный театр арабского Востока.

Тема 3.2. Япония. «Хэйан».

Искусство Японии как наиболее близкое специфике художественного языка театра кукол. «Хэйан» - источник знаковости и символики древнего японского искусства. Различные виды японского театра. Стиль жизни и изобразительный стиль. Стилизация как форма художественного языка.

Раздел 4. Традиционное русское искусство. «Русский китч»

Тема 4.1. Стилизация русского базара.

Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Центры народных промыслов (стилизация Абрамцева).

Театр кукол на Руси.

Тема 4.2. Эстетические категории китча

Скульптура в народной культуре: обрядовая кукла, игрушка.

Народные и литературные сказки (С. Аксаков, Б.Шергин и др.).

Раздел 5. Экзотика и фантастика в театре кукол

Тема 5.1. Э.Т.Гофман

Мировоззрение и система образов Э.Гофмана как основа мистико-фантастического мышления Новой Европы. Разработка спектакля.

Тема 5.2. Африканское искусство. Маска как выразительное средство театра кукол. Маски Африки. Стили скульптуры Центральной Африки. Сказки Тотуолы как наиболее специфический литературный источник. Разработка спектакля. Создание спектакля с использованием особенностей жанра.

Раздел 6. Создание спектакля для большой сцены

Тема 6.1. Художественные и технологические особенности.

Ширма, конструкции стоек и мольбертов. Выход живого плана и связь его со стилем кукол. Костюмы живых актеров в одежде кукол. Задачи фактуры и кроя.

Тема 6.2. Спектакль для взрослых.

При подготовке к работам по большим темам и разделам студентам даются задания на психологические наброски, этюды на настроения, кратковременные задания на иллюстрацию, клаузуры по стилю костюма и шарж на костюм.

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**	**-**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 1.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	24	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**34**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 2.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**34**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 3.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	20	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**30**	**-**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 4.1	-	22	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	8	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**30**	**-**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 5.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	10	-		-	-	-					
Раздел 6	**-**	**30**	**-**	**88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**114**
Тема 6.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 6.2	-	16	-		-	-	-					
Всего	**-**	**188**	**-**	**532**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**-**	**684**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**720**				**-**				**720**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Сценографическая композиция в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Звериный спектакль»).

На зачет в 3 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Готика»).

На экзамен в 4 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Барокко»).

На зачет в 5 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Япония».)

На зачет в 6 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносится выполнение эскизов сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Звериный спектакль»).

На экзамен в 3 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Готика»).

На зачет в 4 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Барокко»).

На экзамен в 5 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Япония».)

На зачет в 6 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Восток».)

На экзамен в 7 семестре выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Африка»).

На экзамен в 8 семестре выносится выполнение эскизов сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

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

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.
2. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
3. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.
4. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
10. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
11. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
12. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
14. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
15. Чесснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
16. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.
17. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:

1. Анарина, Н.Г. Японский театр Но. — М, 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. —М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).

4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Асалханова Марина Викторовна, доцент, канд. искусствоведения

Рецензент:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/20

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Материаловедение**
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 воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Материаловедение» опирается на знаниях, приобретенных при изучении предметов: «Рисунок и живопись», «Устройство и оборудование сцены».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**38**	**2 / 72**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	2 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Экзамен
	Всего: 8 час.	**2**	**62**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности театрального материаловедения.

Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве

Тема 2.1. Основные и вспомогательные материалы.

Определение основных и вспомогательных материалов. Основные и вспомогательные материалы, применяемые в театральном производстве. Их свойства, стандартизация и классификация. Эксплутационно-технические свойства. Эстетические характеристики материалов.

Краски и красящие вещества. Определение и исторические сведения. Натуральные и искусственные красители. Их свойства. Отличие красок от красителей. Области применения. Традиционные и современные способы работы. Подкрашивающие составы.

Клеи и клеящие вещества. Определение и исторические сведения. Виды клеящих веществ: животное, растительное и искусственное происхождение. Особенности и области применения.

Минеральные вяжущие и материалы на их основе. Работы с гипсом. Грунты, шпатлевки, левкасы. Особенности и области применения в театральном производстве.

Определение формообразущих материалов. Демонстрация образцов.

Тема 2.2. Бумага.

Виды бумаги. Их свойства. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Области применения в театральном производстве. Демонстрация образцов.

Тема 2.3. Древесина.

Определение. Исторические сведения. Основы производства. Группы древесных пород (хвойные и лиственные). Основы технологии. Номенклатура (пиломатериалы, шпон, фанера). Способы обработки. Эстетические характеристики. Художественные работы по дереву. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации ценных пород на сцене. Демонстрация образцов.

Тема 2.4. Металл.

Определение. Металлы и сплавы. Скобяные изделия. Номенклатура. Свойства. Технологии и способы обработки. Исторические сведения. Современные имитации исторических технологий обработки. Эстетические характеристики. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации. Демонстрация образцов.

Тема 2.5. Синтетические материалы.

Определение. Номенклатура. Способы и технологии обработки. Исторические сведения. Особенности и области применения в театральном производстве. Изделия из пенопластов. Жесткие, гибкие пластики. Работы с пленочными материалами, силиконом. Стекловолокно. Эстетические характеристики. Имитации. Демонстрация образцов.

Тема 2.6. Текстиль.

Номенклатура. Способы и технологии производства. Естественные красители. Синтетические красители. Основные условия и правила крашения. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Современные имитации исторических технологий обработки тканей. Художественная обработка тканей для сцены (роспись по ткани, имитации драгоценных тканей, старение и т.д.). Особенности и области применения текстильных материалов в театральном производстве. Демонстрация образцов.

Тема 2.7. Применение материалов в театральном производстве.

Традиционные, старые и современные способы изготовления сценического оформления (мягкие, жесткие декорации, костюм, бутафория). Свойства и качества материалов в работе над созданием внешней формы спектакля. Техника безопасности при работах. Оборудование цехов, инструменты. Эскизы, чертежи, сметы. Составление документации на материалы.

Тема 2.8. Фактуры и имитации. Определение фактуры. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Причины применения имитаций на сцене. Демонстрация образцов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2**
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**28**	**-**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**60**
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**62**
Консульт.	**2**			**-**	**-**			**-**	**2**			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Список примерных тем для самостоятельного изучения (в качестве рекомендаций):

1. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Египта в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

2. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Греции в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

3. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Рима в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

4. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве стран Древнего Востока (Иран, Индия, Китай, Япония) в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели,

керамика, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данных исторических стилях.

5. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Византии в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, слоновая кость, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

6. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Руси в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

7. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве западноевропейского средневековья в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

8. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Возрождения (Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

9. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XVII-XVIII в.в. (Англия, Италия, Франция, Германия, Фландрия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

10. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XVIII в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

11. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XIX в. (Англия, Италия, Франция, Германия) в библиографических источниках и музейных коллекциях.

12. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XIX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

13. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.

15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.

16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Составить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве (хлопок, шелк, шерсть, синтепон, шпон, пленки, пластики, сетки, проволока, стальки и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплинах «Технология художественного оформления спектакля», «Расчет театральных конструкций».

2. Составить таблицу возможных естественных и синтетических красителей с прилагаемыми образцами окрашенных тканых и нетканых материалов.

3. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и размер маски по выбору).

4. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.

5. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.

6. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).

7. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).

8. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластиков.

9. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).

10. Освоить принцип изготовления и работы с трафаретами. Нанесение изображения с помощью трафарета на бумагу, металл, дерево, пластик, штукатурку, ткань разными способами - кистями, губками, аэрографом и т.д.

11. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.

12. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.

13. Работа с театральными эскизами (подбор материалов).

14. Провести сравнительный анализ театральных технологий и используемых материалов на примере двух спектаклей (например, балетный и драматический спектакли или оперный и драматический спектакли; спектакли театра кукол; отечественные и зарубежные постановки разных лет – по выбору студента). Подготовка доклада – презентации (история постановок, эскизы, афиши, фото и видео-материалы, теле - и киноверсии).

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

Вопросы к зачету:

1. Особенности театрального материаловедения.
2. Понятия основных и вспомогательных материалов.
3. Материаловедение: история и современность, традиционные и современные технологии.
4. Театральные куклы: технологии изготовления.
5. Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность.
6. Техника безопасности при работах с материалами.
7. Необходимое оборудование для работы с материалами.
8. Материалы в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика.

Вопросы к экзамену:

1. Особенности театрального материаловедения.
2. Понятия основных и вспомогательных материалов.
3. Отличие красок от красителей. Основная и колористическая палитра.
4. Клеи и клеящие вещества.
5. Понятие текстуры материала.
6. Работы с древесиной.
7. Работы с металлами.

8. Синтетические материалы.

9. Определение театральной фактуры.

10. Материалы, применяемые при изготовлении жестких и мягких декораций. История и современность.

11. Изготовление театральной куклы. История и современность.

12. Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность.

13. Оборудование для работы с материалами. Техника безопасности.

14. Материалы в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Терминология театрального материаловедения.

2. Подсчет расхода материалов.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Технология сцены. — М., 2005.

2. Понсов, А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. — М., 2001.

3. Советов, В.М. Театральные куклы: технология изготовления. — СПб, 2007.

Дополнительная литература:

1. Асалханова, М.В., Клубникина С.А. Текстиль: от технологии к искусству. — СПб, 2016.

2. Асалханова, М.В. Материаловедение в дизайне, декоративно-прикладном искусстве и театральном производстве. — СПб, 2015.

3. Асалханова, М.В. Композиция, цвет, материалы в дизайне и декоративно-прикладном искусстве. — СПб, 2014.

4. Асалханова, М.В. Искусство текстиля: история, технологии, материалы. — СПб, 2013.

5. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М., 1976.

6. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. — СПб, 2005.

7. Байер, В.Е. Материаловедение. — М., 2005.

8. Богомолова, М.Т. Декорационные материалы – художникам театра. — М., 1988.

9. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей. — М., 2008.

10. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника… Техника сцены и правила ее эксплуатации. Словарь-справочник. — М., 2009.

11. Соболев, Н.Н. Стили в мебели. — М.: Издательство В. Шевчук, 2010.

12. Справочник театральных постановочных материалов. — М., 1982.

13. Толшин, А. В. Маска, я тебя знаю. — СПб, 2011.

14. Ткани для постановочных нужд театрально-зрелищных предприятий: Альбом-справочник. — М., 1979.

15. Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных искусств. — М., 2009.

16. Журнал «Сцена» и др.

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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Материаловедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театры, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, представляющих интерес по данной дисциплине.

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 практических 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»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Шумара Ирина Мордуховна, доцент

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Рисунок и живопись**
Трудоемкость дисциплины	**11 зачетных единиц / 396 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рисунок и живопись» методически связана с дисциплинами «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование театральной куклы» составляя блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин.

Освоение дисциплины «Рисунок и живопись» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	8	2 / 72	Зачет-обход
	2 семестр: 4 х 14 нед. = 56 часов.	-	16	2 / 72	Зачет-обход
	3 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	44	3 / 108	Зачет-обход
	4 семестр: 4 х 16 нед. = 64 часа.	-	80	4 / 144	Экзамен-обход
	Всего: 248 час.	-	**148**	**11/ 396**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	-
	2 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	3 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	4 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	5 семестр: 4 часа.	-	104	3 / 108	Зачет-обход
	Всего: 20 час.	-	**376**	**11 / 396**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Теория и практика живописи

Тема 1.1. Изучение теории цвета, знакомство с физическими свойствами света и цвета. Практическое применение знаний о цветовых отношениях и законах колорита.

Тема 1.2. Знакомство с колоритами различных эпох в быту и в искусстве.

Тема 1.3. Копирование произведений искусства в целях изучения на практике живописных техник и приемов различных художников.

Тема 1.4. Применение разных материалов живописи для изготовления эскизов.

Раздел 2. Применение цветовых решений в костюме

Тема 2.1. Изучение исторических костюмов и цветовых предпочтений эпох.

Тема 2.2. Изучение фольклорного костюма разных времен и народов. Их цветовые особенности.

Тема 2.3. Постановки для живописи, помогающие почувствовать костюм и среду.

Раздел 3. Применение цветовых решений в макете

Тема 3.1. Работа над пейзажем и его цветовыми законами..

Тема 3.2. Изучение цветовых законов интерьера в его истории.

Тема 3.3. Детали и части пейзажа. Их цветовое и тоновое взаимодействие Детали и предметы интерьера. Декор. Тон и цвет в пейзаже и интерьере.

Раздел 4. Зарисовки

Тема 4.1. Городские зарисовки.

Тема 4.2. Зарисовки фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. карандаш.

Тема 4.3. Зарисовки фигуры животных. различные граф. материалы.

Раздел 5. Рисунок частей тела

Тема 5.1. Рисунок кистей рук, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш

Тема 5.2. Рисунок стоп ног, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш

Тема 5.3. Рисунок черепа и головы.

Раздел 6. Этюды фигур в движении

Тема 6.1. Рисунок обнаженной модели. Длительная постановка. Мягкий материал.

Тема 6.2. Наброски фигур в движении. Короткие постановки. Портрет. Различные графические материалы

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	**-**	**41**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**64**
Тема 1.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	10	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	10	-		**-**	**-**	**-**					

Тема 1.4	-	11	-		-	-	-					
Раздел 2	-	**41**	-	**25**	-	-	-	-	-	**2**	-	**62**
Тема 2.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	6	-		-	-	-					
Раздел 3	-	**41**	-	**25**	-	-	-	-	-	**4**	-	**64**
Тема 3.1	-	8			-	-	-					
Тема 3.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	7	-		-	-	-					
Раздел 4	-	**41**	-	**25**	-	-	-	-	-	**4**	-	**62**
Тема 4.1	-	13	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	13	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	15	-		-	-	-					
Раздел 5	-	**41**	-	**30**	-	-	-	-	-	**4**	-	**62**
Тема 5.1	-	13	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	13	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	15	-		-	-	-					
Раздел 6	-	**43**	-	**23**	-	-	-	-	-	**2**	-	**62**
Тема 6.1	-	20	-		-	-	-					
Тема 6.2	-	23	-		-	-	-					
Всего	-	**248**	-	**148**	-	-	-	-	-	**20**	-	**376**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**396**				**-**				**396**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Рисунок и живопись» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносятся задания: наброски и зарисовки городских мотивов в различных акварельных техниках (30 упражнений).

На зачет во 2 семестре выносятся задания: зарисовки животных (20 упражнений).

На зачет в 3 семестре выносятся задания: обрубовка, рисунок черепа в трех поворотах, рисунок живой головы.

На экзамен в 4 семестре выносятся задания: 20 набросков фигуры в разных положениях (любые материалы), фигура с натуры в театральном костюме.

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносятся задания: зарисовки животных (20 упражнений).

На зачет в 3 семестре выносятся задания: обрубовка, рисунок черепа в трех поворотах, рисунок живой головы.

На зачет в 4 семестре выносятся задания: 20 набросков фигуры в разных положениях (любые материалы), фигура с натуры в театральном костюме.

На зачет в 5 семестре выносится задание: обнаженная фигура (1 постановка).

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

Основная литература:

1. Традиции в живописи Академии прикладного искусства. — СПб, 2009.
2. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала 19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобр. иск-во, 1982.
3. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобр. иск-во, 1988.
4. Бакст, Л. Аврора. Л., 1986.
5. Российская Академия Художеств. СПб, ГАИЖСА им. Репина. Подготовительные курсы. Методическое пособие. Рисунок, живопись, композиция, 1989.
6. Капланова, С.Г.. Русская акварельная живопись конца 19 – начала 20 веков. — М.: Изд. «Искусство», 1968.
7. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
8. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
9. Бамес, Г. Рисунок фигуры человека. — СПб, 2006.
10. Бамес, Г рисунок животных. — СПб, 2006.
11. Синайский, В.Ф.Римский портрет. — Л., 1960.
12. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
13. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
14. Казаков, Б.Б. Рисунок. — СПб, 2006.
15. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
16. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
3. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
4. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
5. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
6. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
7. Монографии: Серов, В.Г., Врубель, М.А., Репин, И.Я и др.
8. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
9. Мириманов В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
10. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Рисунок и живопись» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ТЕАТРА КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Шепелева Арина Александровна, ст. преподаватель

Рецензенты:
Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
26.10.2016, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
27.10.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
28.10.2016, регистрационный номер 2017-10/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**История театра кукол**
Трудоемкость дисциплины	**6 зачетных единиц / 216 часов**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История театра кукол» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Композиция сценического пространства», «Постановочная работа режиссера в театре кукол» и «Эстетика».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	-
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	38	2 / 72	Экзамен
	Всего: 92 час.	**4**	**120**	**6 / 216**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	-
	2 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 часа.	2	66	2 / 72	Экзамен
	Всего: 12 час.	**4**	**200**	**6 / 216**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение.

Кукла в системе культуры. Общая характеристика видов восточного и европейского театра кукол. Истоки театра кукол и концепции его происхождения. Общая характеристика основных этапов развития.

Источники по изучению истории театра кукол. Особенности и разнообразие терминологии, принятой к употреблению в среде кукольников, в специальной литературе. Театральная кукла как образ и технологическая система.

Раздел 1. Театр теней

Тема 1.1. Восточный театр теней.

Второстепенная роль слова в искусстве Востока. Репертуар, жанры и формы теневого театра. Яванский театр ваянг-кулит. Китайские теневые фигуры.

Тема 1.2. Главный персонаж традиционного театра теней.

Карагёз - герой кукольных теневых представлений в Турции. Карагезис в Греции. Каракус в Тунисе. Религиозное происхождение театра Карагез. Пьесы турецкого театра кукол с участием Карагёза и Ходжавайта.

Тема 1.3. Европейский театр теней.

Теневые представления в Европе. Театр Доминика Серафэна и «Ша нуар» Анри Ривьера.

Раздел 2. Театр автоматов

Тема 2.1. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности.

Участие механизированных фигур в языческих праздниках, фаллических шествиях, религиозных процессиях.

Механический театр Герона.

Древние андроиды.

Тема 2.2. Механический театр и театр автоматов XVIII-XIX.

Автоматические фигуры XVIII в.

Механические кабинеты.

Раздел 3. Кукла в системе литургического действа

Тема 3.1. Кукла в христианском обряде.

Типы представлений. Свидетельства первых христианских богословов (Тертуллиана, Синезия, Климента Александрийского и др.) об игре кукол.

Проникновение кукол в христианские церковные обряды. Гравюры в кодексе монахини Херрады Ландсбергской - XII в.

Крипт-фигуры в церквях. Рождение представлений вертепа.

Тема 3.2. Разновидности устройства вертепного театра.

Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка». Украинский «вертеп» и белорусская «бетлейка». Отличие вертепа и бетлейки от польской шопки по внешнему виду и репертуару. Сцена вертепного театра как модель мира.

Тема 3.3. Структура и сюжеты вертепного представления.

Духовная и светская часть. Персонажи верхнего и нижнего этажей вертепа. Постепенное дополнение светской части злободневными интермедиями. Главные герои в светской части (Запорожец, Матей).

Тема 3.4. Вертепная кукла.

Облик традиционной вертепной куклы. Уход от канона в XIX веке. Использование вертепщиками кукол иных технологических систем.

Раздел 4. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами

Тема 4.1. Главный герой уличной комедии.

Центральные персонажи европейской уличной комедии: Пульчинелло, Полишинель, Панч. Особенности облика и характера. Версии о национальном происхождении каждого. Связь главных кукольных героев с шутовскими персонами.

Традиционный персонаж французского театра Полишинель; комедия и новый герой Лорана Мурге Гиньоль.

Гансвурст – национальный немецкий шут и герой немецких интермедий в английских пьесах; главный персонаж немецкой кукольной комедии.

Русский Петрушка. Легенда и история.

Виды восточного перчаточного театра. Китайские петрушки. Видушака – индийский Петрушка

Тема 4.2. Сюжеты уличной комедии.

Специфика итальянских народных кукольных представлений.

Народная французская комедия с Полишинелем. Пьесы гиньолевского репертуара.

Английская комедия «Панч и Джуди». Различные варианты комедии. Иные представления с Панчем, включающие библейские и исторические сюжеты.

Основные особенности русской петрушечной комедии, ее форма, стилистика.

Тема 4.3. Устройство театра и особенности представления.

Конструкция уличного театра – виды ширм. Музыкальное сопровождение. Ритм традиционного спектакля.

Специфика исполнения.

Раздел 5. Театр марионеток

Тема 5.1. Устройство театра.

Внешний вид кукол, их механика, этимология названий. Многообразие традиционных видов кукол, управляемых сверху. Устройство сцены. Тенденция к натуралистическому копированию театра живого актера.

Тема 5.2. Репертуар театра марионеток.

Библейские и религиозные сюжеты.

Пьесы, писавшиеся специально для театра марионеток. Комические оперы Лессажа, оперетты Гайдна и др.

Классика театра марионеток – Дон Жуан и Фауст. Происхождение кукольной комедии о Дон Жуане. Легенды средних веков. Первые драматургические обработки средневековых легенд. Варианты кукольной комедии о Дон-Жуане.

Возникновение кукольной пьесы о докторе Фаусте. Народные легенды. «Повесть о докторе Фаусте...» гамбургского книгопечатника Иоганна Шписа. Трагедия Х.Марло на сцене немецкого театра в середине XVII века в исполнении английских актеров с немецкими интермедиями, феерией к национальным шутом Гансвурстом. Главный герой кукольной комедии о докторе Фаусте - Гансвурст.

Близость репертуара театра кукол к репертуару живых актеров.

Оперные сюжеты.

Ориентальные мотивы в репертуаре.

Тема 5.3. Тип представления.

Большой великолепный спектакль.

Балет в театре марионеток.

Театр метаморфоз.

Концертная форма спектакля, преобладающая в конце XIX в.

Спектакли сицилийских марионеток.

Раздел 6. Оптико-механические представления

Тема 6.1. Оптические игрушки.

Волшебный фонарь. Технология «Туманных картин».

Тема 6.2. Оптико-механические представления в Европе XIX века.

«Theatrum Mundi» как тип зрелища.

Косморамы. Панорамы. Раек. Кинетозография.

Фантасмагория.

Раздел 7. ТЕАТР КУКОЛ XX ВЕКА

Тема 7.1. Театр кукол начала века.

Римский театр «Пикколо де Подрекка» и традиции XIX века.

Кукла у символистов.

Эдвард Гордон Крэг и театр кукол. «Маска». «Марионетка». Драматургия

Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства».

Тема 7.2. Театр кукол 20-х годов.

В России.

Создание двух видов театра – агитационных и детских.

Агитационные театры кукол и использование ими традиций петрушечной комедии. Наиболее известные агитационные театры начала гражданской войны и времен нэпа. Создание обобщенных масок – кулака, кооператора и др. «Красный Петрушка» - нежизнеспособность героя и начало уничтожения традиции.

Детские театры 20-х годов. Петроградский театр марионеток под руководством Л.Я. Шапориной-Яковлевой.

Московский театр кукол художников Н. и И. Ефимовых.

Судьба сказки на сцене детского театра. Запрет на постановку. Распространение схематичных социологических пьес. Борьба с вульгарно-социологическим подходом к сказке. Возвращение сказки на сцену театров кукол в середине 30-х годов.

Театр под руководством Евг. Деммени. Стилизованные подражания старинному французскому театру «Гиньоль» и русскому петрушечному театру. Создание современного репертуара. Спектакли для взрослых.

Начало работы Образцова как актера, его выступления на эстраде с куклами.

В Европе.

Создание в конце 20-х годов Союза британских миниатюрных театров, переросшего в 30-е годы в Британский союз кукольных театров во главе с президентом Г.Крэгом.

Мюнхенский «Театр папы Шмидта».

Австрийский «Театр фигур» художника Тешнера. Первое применение в европейском театре тростевых кукол.

Тема 7.3. Театр кукол 30-х годов.

В России.

Объединение в 1930 г. театра Евг. Деммени с Первым Петроградским театром марионеток.

Колхозно-совхозные театры под руководством Евг. Деммени.

Деятельность С. Образцова в театре кукол. Создание ГЦТК, программа театра. Романтические спектакли для взрослых. Теоретические работы Образцова в конце 30-х годов.

Большой театр кукол. Основание в 1931 году. Главный режиссер театра с 1932 г. С.Н.Шапиро. Репертуар агитационного, публицистического характера и поиски полноценных в литературном отношении произведений. Интерес театра к внешней, изобразительной стороне спектакля.

В Европе.

Английский театр «Куклы Хогарта». Первые телевизионные спектакли и их герой Ослик Маффин

Тема 7.4. Театр кукол 40-50-х годов.

В России.

Репертуар в годы Великой Отечественной войны. Организации военно-театральных групп для обслуживания действующей армии. Сатирические миниатюры фронтовых групп театра.

Послевоенный спектакль для взрослых - «Необыкновенный концерт».

Конец 40-х начало 50-х годов - период натурализма в театрах страны.

Стремление театра преодолеть натуралистические тенденции. «Божественная комедия» И.Штока.

В Европе.

Первое исполнение на сцене английского театра «Марионетки Ланчестера» последней пьесы Б.Шоу «Шекс против Шо» (1949г.), написанной для марионеток.

Эстрадный актер английского театра кукол Джон Райт.

Первый фестиваль кукольников в Бухаресте.

Тема 7.5. Театр кукол 60-70-х годов.

В России.

М.М.Королев - главный режиссер Ленинградского Большого театра кукол. Спектакли для взрослых: сатирические обозрения, инсценировки по романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», трагикомический памфлет К.Чапека «В золотом раю». Работа М.Королева с актерами. В.Б.Сударушкин.

В Европе и Америке.

Немецкий «Паганини марионеток» Альбрехт Розер. Французские кукольники Ф.Жанти, Ив Жоли.

«Маппет-шоу» Джима Хенсона, театральная компания «Хлеб и кукла» Питера Шумана в Америке.

Тема 7.6. Феномен «Уральской зоны» в России.

Предпосылки. Актер в пространстве спектакля. Диапазон сценографических решений. Режиссура и проза. «Некукольная» драматургия. Театры, режиссеры, спектакли. «Белый пароход» В. Штейна в Уфе. Спектакли В. Шраймана в Магнитогорске. Спектакли В. Вольховского в Челябинске и др.

Тема 7.7. Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов.

Социально-экономическая «перестройка» в России и театр кукол. Новые тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров - уход в «малые формы».

Регулярные фестивали театра кукол.

Театр Резо Габриадзе

Тема 7.8. Современный театр кукол.

Виды и формы кукольных представлений. Драматургия для театра кукол. Современные режиссеры и сценографы театра кукол. Осмысление и возрождение старинных традиций.

Актуальные проблемы современного театра кукол.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Введение	**2**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**20**
Раздел 1	**6**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**20**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**6**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**20**
Тема 2.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**16**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**30**
Тема 3.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**12**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**30**
Тема 4.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	4	-	-		-	-	-					
Раздел 5	**12**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**30**
Тема 5.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Раздел 6	**8**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**20**
Тема 6.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	4	-	-		-	-	-					
Раздел 7	**30**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**30**
Тема 7.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 7.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 7.8	4	-	-		-	-	-					
Всего	**92**	**-**	**-**	**120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**200**
Консульт.	***4***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**216**				**-**				**216**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 контрольной работы.

Примерные темы для контрольной работы:

1. Куклы в системе культуры
2. Семантика театра кукол
3. Монографии об истории театра кукол. Истина и заблуждения
4. Истоки театра кукол и его основных жанров
5. Истоки театральной куклы
6. Жанр спектакля и технологическая система
7. Роль художника в современном театре кукол
8. Ритм в традиционном театре кукол
9. Актер и его функции в спектакле традиционного и современного театра кукол
10. Репертуар и его зависимость от технологической системы

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

Вопросы к зачету:

1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действа.
5. Рождественский театр в Европе: названия и тип зрелища. Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка».
6. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
7. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
8. Теневые представления в Европе.
9. Механический театр и театр автоматов.

Вопросы к экзамену:

1. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
2. Итальянский Пульчннелло. Герой и комедия.
3. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
4. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
5. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
6. Театр Петрушки в XX веке.
7. Театр марионеток - устройство. Тип представления.
8. Театр марионеток. Репертуар

9. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».

10. Театр марионеток XIX века.

11. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».

12. Из истории кукольной лексики. Этимология основные понятии. «Незнакомые» слова; «фантоши», «пупацци», «тантамарески» и др.

13. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.

14. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.

15. Сергей Владимирович Образцов.

16. ГАЦТК.

17. Театр кукол 20-х годов.

18. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.

19. Фестиваль в Бухаресте (1958 г) и театр кукол 60-х г.

20. Феномен «Уральской зоны» в России

21. Проблемы современного театра кукол.

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

Основная литература:

1. Брагинская, Н.В. «Театр изображений» (о неклассических зрелищных формах в античности) // Театральное пространство: Материалы научной конференции. — М., 1979.

2. Булак, Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т.XVI. — Л., 1976.

3. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.

4. Деммени, Е. Призвание — кукольник. — Л., 1986.

5. Деммени, Е. Страницы из жизни. — Л., 1949.

6. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. — Л., 1977.

7. Клейст, Г. О театре марионеток. — М., 1977.

8. Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978.

9. Лотман, Ю. М. Куклы в системе культуры. — Таллинн, 1992.

10. Мейерхольд, В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1. 1891— 1917. — М.: Искусство, 1968.

11. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX века. — Л., 1984.

12. Образцов, С.В. Актер с куклой. — М.—Л., 1938.

13. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.

14. Образцов, С.В. Режиссер условного театра. — М., 1941.

15. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.

16. Слонимская, Ю.Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.

17. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. — М., 1983.

18. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918—1932. — М., 1963.

19. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.

20. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.

21. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. В кукольном театре: Сб. статей. — М., 1972.

2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I - III. — Л. 1979, 1985, 1987.
3. Голдовский, Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). — М., 1994.
4. Йорик. История марионетки. — М., 1990.
5. Карская, Т. Французский ярмарочный театр. — Л., 1946.
6. Коренберг, Е. Виды представлений театра кукол: Краткий обзор истории театра кукол. — М., 1977.
7. Коренберг, Е. Истоки театра кукол и его основных жанров // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
8. Кужель, Ю. Л. Театр Дзерури: История развития и драматургия. — М., 1993.
9. Куклы мира. — М.: Аванта, 2005.
10. Кукольники в Петербурге. — СПб, 1995.
11. Кулиш, А.П. Истоки театральной куклы // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
12. Кулиш, А.П. Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии) // В профессиональной школе кукольника. Вып. III. — Л., 1987.
13. Некрылова, А.Ф. Из истории формирования русской народной кукольной комедии «Петрушка» // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
14. Некрылова, А.Ф. От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр // Петербургский театральный журнал. — 1993.
15. Некрылова, А.Ф. Традиционная архитектоника народной кукольной уличной комедии // Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол (Москва, 6—9 декабря 1983 г.). — М., 1984.
16. Перетц, В. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. — СПб, 1895.
17. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки или апология механицизма. — СПб, 1998.
18. Стендаль. Рим. Неаполь и Флоренция // Стендаль. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. — М., 1959.
19. Театр кукол зарубежных стран. — Л.—М., 1959.
20. Федотов, А. Из истории кукольного театра — М., 1937.
21. Фрейденберг, О.М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. — М., 1988.
22. Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
23. Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
24. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1980.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr-lib.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

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

1. Демонстрация видеороликов, фрагментов спектаклей в соответствии с изучаемой темой.

2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОМПОЗИЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Ховралева Валентина Григорьевна, профессор

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/04

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Композиция театральной куклы**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Композиция театральной куклы» методически связана с дисциплиной «Сценографическая композиция в театре кукол», составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин.

Освоение дисциплины «Композиция театральной куклы» проходит во взаимосвязи с освоением дисциплин: «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Экзамен-обход
	5 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Экзамен-обход
	Всего: 188 час.	**-**	**100**	**8 / 288**	
Заочная	1 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-

	2 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	3 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	4 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	5 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Экзамен-обход
	6 семестр: 4 часа.	-	68	2 / 72	Зачет-обход
	7 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Экзамен-обход
	Всего: 36 час.	**-**	**252**	**8 / 288**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Создание образа персонажа

Тема 1.1. Работа над эскизом. Работа с режиссером по определению стиля куклы в спектакле. Художественный язык. Понятие стиля. Цветовое решение в зависимости от сценографии.

Тема 1.2. Определение системы вождения.

Тема 1.3. Выбор фактуры одежды.

Тема 1.4. Определение стиля изображения в эскизе. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция куклы в соответствии с ним.

Тема 1.5. Определение характера персонажа. Работа над характером. Художественно-пластические способы выражения характера. Особенности деталей внешности.

Тема 1.6. Эскиз маски. Стилевое единство. При создании эскиза маски необходимо выдерживать единство стиля с куклами и сценографией спектакля в целом.

Тема 1.7. Создание персонажей в "зверином" спектакле. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого, создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном.

Раздел 2. Предмет как выразительное средство театра кукол

Тема 2.1. Кукла-предмет. Поэтизация мира вещей. Стилизация как форма художественного языка.

Раздел 3. Изготовление куклы. Работа художественно-производственных цехов

Тема 3.1. Изготовление масштабных чертежей куклы. Проработка габаритных чертежей с участием непосредственных мастеров, участвующих в создании спектакля.

Тема 3.2. Скульптурные работы. Лепка голов.

Тема 3.3. Работа с бутафорским цехом.

Тема 3.4. Работа с механиком: создание осанки, посадка головы, конструкция и позиция плеч; разработка гапита в соответствии с техническими характеристиками куклы.

Тема 3.5. Костюм куклы.

Определение фактуры ткани. Маскировка рук актера в зависимости от кроя костюма. Зависимость костюма марионетки от системы подвязки нитей.

Тема 3.6. Изготовление масок к спектаклю

Раздел 4. Заключительный этап

После изготовления кукол и масок следует процесс доводки, т.е. работа с актерами и режиссером.

Тема 4.1 Подгонка механики по руке актера.

Тема 4.2. Крепление масок под исполнителя.

Тема 4.3. Корректировка после световой репетиции на сцене.

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	**-**	**48**	**-**	**25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**-**	**63**
Тема 1.1	**-**	6	**-**		-	-	-					
Тема 1.2	**-**	2	**-**		-	-	-					
Тема 1.3	**-**	2	**-**		-	-	-					
Тема 1.4	**-**	6	**-**		-	-	-					
Тема 1.5	**-**	8	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 1.6	**-**	12	**-**		-	-	-					
Тема 1.7	**-**	12	**-**		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**16**	**-**	**20**	-	-	-	-	-	**9**	-	**63**
Тема 2.1	**-**	16	**-**		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**98**	**-**	**30**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9**	-	**63**
Тема 3.1	**-**	16	**-**		-	-	-					
Тема 3.2	**-**	16	**-**		-	-	-					
Тема 3.3	**-**	16	**-**		-	-	-					
Тема 3.4	**-**	16	**-**		-	-	-					
Тема 3.5	**-**	16	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.6	**-**	18	**-**		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**26**	**-**	**25**	-	-	-	-	-	**9**	-	**63**
Тема 4.1	**-**	10	**-**		-	-	-					
Тема 4.2	**-**	10	**-**		-	-	-					
Тема 4.3	**-**	6	**-**		-	-	-					
Всего	**-**	**188**	**-**	**100**	-	-	-	-	-	**36**	**-**	**252**
Консуль.	**-**			**-**	-			-	-			-
ВСЕГО	**288**				**-**				**288**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Композиция театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 1 семестре выносится изготовление петрушечной куклы (стиль «Рококо»).

На зачет во 2 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).

На зачет в 3 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).

На экзамен в 4 семестре выносится изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).

На зачет в 5 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).

На экзамен в 6 семестре выносится изготовление марионетки (тема «Восток»).

Заочная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).

На зачет в 3 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).

На зачет в 4 семестре выносится изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).

На экзамен в 5 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).

На зачет в 6 семестре выносится изготовление марионетки (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносится изготовление африканской маски.

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

Основная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.

2. Захаржевская, Р.В. История костюма: От античности до современности – 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 287 с.

3. Акимов, Н.П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.

4. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.

5. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.

6. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.

7. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия.— М., 2004.

8. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.

9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.

10. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.

11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.

12. Образцов, С.В. Моя профессия. — М.,1980.

13. Симонович-Ефимова,Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.

14. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М, 1963.

15. Советов,В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

16. Сперанский, Е.В. Луцкая, Е Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.

17. Чесснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.

18. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

19. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:

1. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. — М.: АСТ: Астрель, 2005. — 461 с.

2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М.,1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М.,1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М.,1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М.,1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М.,1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М.,1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М.,1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М, 1980,1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http: //www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Композиция театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению психологии человека и животных, знанию стилей народов мира и материальной культуры.

Выполняя стилевые задания по предмету, студенту следует ориентироваться на изучение материалов музейных коллекций и библиографических источников.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКСЕССУАРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Аксессуары**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аксессуары» методологически и методически связана с процессом освоения дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	Всего: 32 час.	**-**	**40**	**2 / 72**	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Зачет-обход
	Всего: 8 час.	**-**	**64**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция»

Раздел 2. Разработка технологического задания

Тема 2.1. Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком.

Тема 2.2. Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа.

Раздел 3. Изготовление аксессуара

Тема 3.1. Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу.

Тема 3.2. Формовка негативной формы.

Тема 3.3. Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы.

Тема 3.4. Подготовка поверхности к окончательной росписи.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**2**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**20**
Раздел 2	**-**	**4**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**22**
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**26**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**22**
Тема 3.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**		**64**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

В связи с практическим характером дисциплины «Аксессуары» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания:

Очная форма обучения:

На зачет в 7 семестре выносится выполнение аксессуаров к эстрадным номерам по текущему заданию семестра (Тема – «Цирк на сцене»).

Заочная форма обучения:

На зачет в 8 семестре выносится изготовление аксессуаров к преддипломному спектаклю.

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

Основная литература:

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Аксессуары» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУТАФОРИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/11

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Технология изготовления бутафории**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технология изготовления бутафории» опирается на материал дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование костюма театральной куклы».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	40	2 / 72	Зачет-обход
	Всего: 32 час.	**-**	**40**	**2 / 72**	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	8 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	Зачет-обход
	Всего: 8 час.	**-**	**64**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Разработка технологического задания

Тема 1.1. Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком.

Тема 1.2. Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа.

Раздел 2. Изготовление бутафории

Тема 2.1. Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу.

Тема 2.2. Формовка негативной формы.

Тема 2.3. Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы.

Тема 2.4. Подготовка поверхности к окончательной росписи.

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**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**32**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**28**	**-**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**32**
Тема 2.1	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**64**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

В связи с практическим характером курса «Технология изготовления бутафории» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 7 семестре выносится выполнение задания по изготовлению предметов бутафории к африканской сказке.

Заочная форма обучения:

На зачет в 8 семестре выносится выполнение задания по изготовлению предметов бутафории к концертному номеру «Цирк на сцене».

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

Основная литература:

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. – М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. – М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология изготовления бутафории» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФОЛЬКЛОР»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Некрылова Анна Федоровна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Наумов Николай Петрович, з.р.к. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
11.11.2016, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-8/70

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Базовая часть**
Наименование дисциплины	**Фольклор**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Фольклор» логически и содержательно-методически опирается на материал дисциплин: «История русской литературы», «История русского театра», «История театра кукол», «Философия», «История». В то же время дисциплина «Фольклор» способствует углублению знаний по отдельным разделам выше названных дисциплин.

Дисциплина «Фольклор» является теоретической базой для определённых тематических разделов дисциплин: «Сценографическая композиция в театре кукол», «Композиция театральной куклы».

Освоение дисциплины «Фольклор» прививает навыки анализа фольклорных произведений, способствует грамотному использованию фольклорного наследия в современном театре (сценическое воплощение фольклорных образов; фольклорной поэтики, стилистики и символики; особенности детского восприятия фольклорных произведений и пр.).

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	**2**	**42**	**2 / 72**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	**2**	**62**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Фольклор в контексте традиционной культуры

Тема 1.1. Основные понятия и термины, определяющие феномен «фольклор». Содержание понятия «фольклор» (вербальный, музыкальный, фольклорный театр и др.). Фольклор и этнография: духовная и материальная сферы традиционной культуры. Специфика фольклора. Устность, коллективность, формульность.

Тема 1.2. Место фольклора в традиционной и современной культуре. Влияние на фольклор и отражение в нем хозяйственного и бытового уклада, ритуально-обрядовых практик. Фольклорное представление о мире, месте и роли человека в социо-природном континууме.Фольклор и профессиональная культура Нового времени (литература, творчество композиторов, художников, хореографов и пр.).Главные собрания фольклорных материалов. Наиболее известные собиратели и исследователи фольклора: А.Н.Афанасьев, В.И.Даль, П.В.Шейн, В.Я.Пропп, В.М.Жирмунский, Б.Н.Путилов и др.

Тема 1.3. Основные категории фольклорной культуры. Осмысление времени, пространства, слова (речи), цвета. Основополагающие бинарные соотношения: жизнь – смерть, мужской – женский; свой – чужой, человек – общество (государство) и др.

Раздел 2. Жанровый состав восточнославянского фольклора. Специфика основных жанров и жанровых образований

Тема 2.1. Классический фольклор. Понятие жанра как ведущей художественной категории классического фольклора. Обрядовый фольклор: календарный (святочный, жатвенный, купальский и др.), фольклор семейных обрядов (свадебный, похоронно-поминальный, родильный). Сказки: волшебные, бытовые, кумулятивные. Исторические корни волшебных сказок. Структура и поэтический язык сказочных жанров. Персонажный мир русской сказки. Исполнительские манеры сказочников. Народная проза: предания, легенды, былички, мемораты. Особенности функционирования и исполнения. Народный эпос. Былины сказочные и героические. Главные герои русского былинного эпоса. Былина и историческая действительность.

Лирика. Песенные жанры русского фольклора: лирические песни, баллады, частушки, романсы. Литературные поэтические произведения, вошедшие в область фольклора.

Малые жанры фольклора: пословицы, загадки, заговоры.

Тема 2.2. Детский и материнский фольклор. Отношение к детям в традиционном обществе. Понятие «этнография детства». Колыбельные песни, «пестушки», потешки, считалки, заклички, детский юмористический фольклор, «страшилки». Школьный фольклор.

Тема 2.3. Современный фольклор. Судьба классического фольклора в наши дни. Книжная культура и устная традиция. Анекдот. Городской романс. Профессиональный фольклор (студенческий, «медицинский», театральный, фольклор физиков, летчиков, фольклористов и т.д.).

Раздел 3. Театральные, театрализованные и зрелищно-игровые формы традиционной культуры

Тема 3.1. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Культура хоровода. Ряженые (сценки и типы). Проблема скоморохов. Ярмарочный, площадной фольклор: раек, кукольники, торговые прибаутки, балконные зазывалы.

Тема 3.2. Фольклорный театр. Народная драма – «Царь Максимилиан», «Лодка». Сатирические и юмористические сценки демократического театра.

Художественный язык представлений народного театра.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**10**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**20**
Тема 1.1	3	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 1.2	3	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 1.3	4	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 2	**10**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**20**
Тема 2.1	3	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.2	3	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 2.3	4	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 3	**8**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**22**
Тема 3.1	4	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.2	4	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Всего	**28**	**-**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**62**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Определение и содержание понятия «фольклор», связь его с этнографией.
2. Место фольклора в современном культурном пространстве.
3. Жанровый состав русского классического фольклора. Принципы классификации.
4. Сказка как фольклорный жанр: типы сказок.
5. Структура волшебной сказки, художественный язык волшебной сказки.
6. Сказочные образы.
7. Легенды и предания. Топонимические предания как одно из проявлений феномена «народной этимологии».
8. Русский былинный эпос. Герои сказочного и героического эпоса.
9. Духовные стихи и баллады.
10. Жанры песенной лирики. Поэтический язык протяжных лирических песен.
11. Обрядовый фольклор: Календарный фольклор.
12. Жанры Святочного цикла: подблюдные песни, колядки, христославления.
13. Обрядовый фольклор: Традиционная свадьба. Жанровый состав свадебного фольклора.

14. Малые жанры фольклора. Роль загадок, пословиц, заговоров, примет в традиционной культуре и современном быту.

15. Детский фольклор.

16. Фольклор для детей.

17. Пространственно-временные ориентиры в традиционной славянской культуре.

18. Категория слова в традиционной культуре. Речь – язык – слово.

19. Категория цвета. Своеобразие цвето-обозначений в языке и вербальном фольклоре.

20. Низшая демонология. Представления человека традиционной культуры, особенности повествований о «нечистой силе».

21. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Фольклор ярмарок и народных гуляний.

22. Репертуар классического фольклорного театра.

23. Современный городской фольклор.

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

Основная литература:

1. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М.: Искусство, 1971. — 544 с.

2. Виноградов, Г.С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. — СПб: 1999. — 550 с.

3. Гусев, В.Е. Русский фольклорный театр XVIII – начала XX вв. — Л.: ЛГИТМиК, 1980. — 94 с.

4. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору: учебное пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2004. — 336 с.

5. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1982. — 272 с.

6. Пропп, В.Я. Русская сказка. — Л., 1984.

7. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976. — 325 с.

8. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах. — СПб: Азбука, 2005.

9. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. — Минск: Наука, 1993. — 478 с.

10. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. — М.: Наука, 1988.

Дополнительная литература:

1. Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб: Наука, 1993. — 240 с.

2. Байбурин, А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л.: Наука, 1990.

3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.

4. Громыко, М.М. Мир русской деревни. — М.: Мол. Гвардия, 1991. — 448 с.

5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. — 350 с.

6. Гусев, В.Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. — 87 с.

7. Еремина, В.И. Поэтический строй русской народной лирики. — Л.: Наука, 1979. — 184 с.

8. Ивлева, Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. — СПб, 1994.

9. Колпакова, Н.П. Песни и люди: О русской народной песне. — Л., 1977.

10. Лойтер, С.М. Русский детский фольклор и детская мифология. — Петрозаводск, 2001.

11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. — Л.: Искусство, 1988. — 215 с.
12. Некрылова, А.Ф. Русский традиционный календарь. — СПб: Азбука, 2007.
13. Новиков, Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. — Л., 1974.
14. Пашина, О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. — М.: ГИИ, 1998. — 292 с.
15. Померанцева, Э.В. Русская устная проза. — М., 1985.
16. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. (Любое издание).
17. Савушкина, Н.И. Русская народная драма. — М., 1986.
18. Соколова, В.К. Русские исторические предания. — М., 1970.
19. Федотов, Г.П. Стихи духовные. — М., 1991.
20. Чистов, К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). — СПб: ДБ, 2003. — 539 с.
21 Юдин, Ю.И. Русская народная бытовая сказка. — М., 1998.
22. Юдин, Ю.И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). — М.: Лабиринт, 2006. — 336 с.

Список сборников фольклорных материалов:

1. Афанасьев, А.Н. Русские народные сказки. — М., Наука, 1986.
2. Путилов, Б.Н. Былины. — СПб, 1999. — 528 с.
3. Майков, Л.Н. Великорусские заклинания. — СПб, 1994. — 215 с.
4. Митрофанова, В.В. Загадки. — Л.: Наука, 1968. — 255 с.
5. Азбелева, С.Н. Народная проза. — М.: Советская Россия, 1992. — 608 с.
6. Балашов, Д.М. Народные баллады. – М.— Л., Советский писатель, 1963. — 447 с.
7. Некрылова, А.Ф., Савушкина, Н.И. Народный театр / Библиотека русского фольклора. Т.10. — М.: Сов. Россия., 1991. — 541 с.
8. Некрылова, А.Ф. Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Ветлужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры. — СПб, 1998. — 311 с.
9. Земцовский, И.И. Поэзия крестьянских праздников. — Л.: Советский писатель, 1970. – 636 с.
10. Власова, М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. — СПб: Азбука, 2002. — 672 с.
11. Адоньева, С.Б., Герасимова, Н.С. Современная баллада и жестокий романс. — СПб, 1996. — 416 с.
12. Селиванов, Ф.М. Стихи духовные. — М.: Сов. Россия, 1991. — 333 с.
13. Селиванов, Ф.М. Частушки. — М.: Современник, 1987. — 494 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://leb.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Фольклор» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Важным условием для полного освоение материала является его использование в различных учебных заданиях по таким практическим дисциплинам, как «Сценографическая композиция в театре кукол», «Композиция театральной куклы».

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Родэ Ирина Анатольевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/15

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Художественная обработка ткани**
Трудоемкость дисциплины	**2 зачетные единицы / 72 часа**

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественная обработка ткани» является неотъемлемой частью дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	2 семестр: 2 х 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	**2**	**42**	**2 / 72**	
Заочная	2 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	3 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	**2**	**62**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Народные ткани

Тема 1.1. Имитация народного ткачества (геометрический орнамент). Работа над трафаретом, прямая набойка на тканях масляными красками.

Тема 1.2. Фольклорные мотивы на тканях. Работа над трафаретом и использование его в растяжке цвета для изготовления декоративного, стилизованного панно.

Раздел 2. Ткани средневековья и готики, гербы

Тема 2.1. Средневековые и готические гербы**.** Разработка на тканях элементов средневековья, изготовление гербов (набойка, работа с аппликациями, золотой и серебряный фунтик).

Раздел 3. Имитации тканей, «Батик»

Тема 3.1. Парчовые ткани, золотое шитьё, кружева, вышивка шёлком и т.п. (имитации). Работа с использованием различных технологий по росписи тканей.

Тема 3.2. Батик. Роспись ткани на тему «Япония» способом батик.

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**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**20**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**6**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**20**
Тема 2.1	6	-	-		-	-	-					
Раздел 3	**18**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**22**
Тема 3.1	9	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	9	-	-		-	-	-					
Всего	**28**	**-**	**-**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**62**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Художественная обработка ткани» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачет по всему курсу проводится с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет во 2 семестре выносится роспись образца ткани имитирующий народное ткачество (геометрический орнамент).

Заочная форма обучения:

На зачет во 3 семестре выносится роспись образца ткани с имитацией объемного рисунка (цветы, архитектура, утварь).

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

Основная литература:

1. Арманд, Т. Орнаментация ткани. — Л.: Академия, 1931. — 72 с.
2. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани. — СПб: Политика, 1992. — 67 с.
3. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. — М.: Арт-Родник, 2001. — 728 с.
4. Синеглазова М.А. Распишем ткани сами. — М.: Профиздат, 2000. — 93 с.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Дополнительная литература:

1. Арсеньева, Е.В. Ивановские ситцы. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 275 с.
2. Боулт, Д. Художники русского театра 1880-1930 гг. — М.: Искусство, 1990. — 311 с.
3. Говоркова, Э.Г. Орнаменты, скандинавские узоры. — М.: ЭКСМО-ПРСС, 2001. — 64 с.
4. Голынец, С.В. Лев Бакст. — М.: Изобразительное искусство, 1992. — 225 с.
5. Гофман, И.М. Александр Головин. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 1910 с.
6. Ковтун, Е.Ф. Советское искусство 20-30 х годов. — Л.: Искусство, 1988. — 732 с.
7. Луцкая, Е.Л. Левинталь Валерий. — М.: Советский художник, 1989. — 328 с.
8. Пружан, И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. — Л.: Аврора, 1971. — 106 с.
9. Фролова, Е. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1950. — 206 с.
10. Чугунов, Г. Мстислав Валерианович Добужинский. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 299 с.
11. Голынец, С.В. Иван Билибин. — Л.: Аврора, 1988. — 228 с.
12. Иванова, О.В. Натюрморт. — М.: БММ, 2008. — 256 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).

4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественная обработка ткани» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Андрияшин Сергей Семенович, доцент

Рецензент:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/59

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Технология художественно-светового оформления спектакля**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Технология художественно-светового оформления спектакля» опирается на знаниях, приобретенных при изучении предметов: «Материаловедение», «Основы перспективы и макетирование», «Рисунок и живопись», «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**2**	**1 / 36**	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-

	8 семестр: 4 часа.	4	10	0,5 / 18	Зачет
	Всего: 8 час.	**4**	**24**	**1 / 36**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Исторический экскурс

Тема 1.1. Возникновение светового оформления от греческого театра до Станиславского.

Тема 1.2. От Станиславского до 60 годов 20 века.

Тема 1.3. Современные технологии оформления.

Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры

Тема 2.1. Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве.

Тема 2.2. Виды светового освещения сцены.

Тема 2.3. Световая аппаратура заливочного освещения.

Тема 2.4. Линзовые театральные прожектора.

Тема 2.5. Безлинзовые прожектора (PAR).

Тема 2.6. Профильные прожектора.

Тема 2.7. Динамические прожектора.

Тема 2.8. Приборы световых эффектов.

Тема 2.9. Системы управления светом.

Тема 2.10. Основные типы освещения.

Тема 2.11. Освещение декораций.

Тема 2.12. Световые фильтры.

Раздел 3. Организация работы осветительского цеха

Тема 3.1. Структура осветительского цеха.

Тема 3.2. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара.

Тема 3.3. Документация к световому оформлению спектакля.

Тема 3.4. Техника безопасности.

Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе

Тема 4.1. Световой образ спектакля.

Тема 4.2. Совместная работа с режиссером и художником постановщиком.

Тема 4.3. От макета до чернового прогона.

Тема 4.4. Предварительная работа по подготовке светового оформления.

Тема 4.5. Работа над световыми эффектами.

Тема 4.6. Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции.

Тема 4.7. Особенности светового оформления на малых сценах.

Тема 4.8. Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях.

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**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**		**6**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					

Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**12**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	3		**6**
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	1	-		-	-	-					
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	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**4**	**-**	**0,5**	-	-	-	-	-	**2**		**6**
Тема 3.1	-	1	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	1	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**10**	**-**	**1**	-	-	-	-	-	**2**		**6**
Тема 4.1	-	2	-		**-**	**-**	**-**					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	1	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**2**	-	-	-	-	-	**8**	**-**	**24**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***4***			**-**
ВСЕГО	**36**				**-**			**-**	**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. Ознакомление с новейшими образцами аппаратуры (отечественными и импортными) и современными технологиями. Анализ зрелищных представлений различных жанров.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Виды световой аппаратуры и размещение ее в сценовом пространстве.
2. Организация работы осветительского цеха.

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

Вопросы к зачету:

1. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца 19 начало 20 веков.
2. Газовое сценическое освещение.
3. Друммондов свет. Дуговое освещение.
4. Комплекс светотехнического оборудования сцены.
5. Классификация театрально осветительной аппаратуры (по назначению).
6. Светофильтры. Классификация.
7. Системы управления света (СУТО).
8. Основные типы освещения.
9. Освещения декораций.
10. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические).
11. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением.
12. Светодиодные приборы освещения.
13. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком.
14. Световой паспорт спектакля.
15. Особенности организации работы осветительского цеха.
16. Световые спецэффекты.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля). — СПб, 1997.
2. Исмагилов, Д.Г., Древалёва, Е.П. Театральное освещение. — М., 2005.
3. Лукасевич, В.В. Магия света. — М., 2016.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Техника технология сцены. — М., 2005.
2. Базанов, В.В. Сцена, техника,спектакль. — Л., 1963.
3. Извеков, Н.П. Свет на сцене. — Л.—М., 1940.
4. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок). — Л., 1984.

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: 21.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 21.10.2016).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 21.08.2016).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).

5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 21.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественно-светового оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий и аппаратуры в сфере художественно-светового оформления спектакля.

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 практических 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»

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СВЕТОВАЯ ПАРТИТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Андрияшин Сергей Семенович, доцент

Рецензент:
Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
21.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
22.11.2016, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
23.11.2016, регистрационный номер 2017-17/42

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Световая партитура**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Световая партитура» опирается на знания, приобретенные при изучении предметов: «Материаловедение», «Основы перспективы и макетирование», «Рисунок и живопись», «Сценографическая композиция в театре кукол».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	2	2	1 / 36	Зачет
	Всего: 32 час.	**2**	**2**	**1 / 36**	
Заочная	7 семестр: 4 часа.	-	14	0,5 / 18	-
	8 семестр: 4 часа.	4	10	0,5 / 18	Зачет
	Всего: 8 час.	**4**	**24**	**1 / 36**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Исторический экскурс

Тема 1.1. Возникновение светового оформления от греческого театра до Станиславского.

Тема 1.2. От Станиславского до 60 годов 20 века.

Тема 1.3. Современные технологии оформления.

Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры

Тема 2.1. Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве.

Тема 2.2. Виды светового освещения сцены.

Тема 2.3. Световая аппаратура заливочного освещения.

Тема 2.4. Линзовые театральные прожектора.

Тема 2.5. Безлинзовые прожектора (PAR).

Тема 2.6. Профильные прожектора.

Тема 2.7. Динамические прожектора.

Тема 2.8. Приборы световых эффектов.

Тема 2.9. Системы управления светом.

Тема 2.10. Основные типы освещения.

Тема 2.11. Освещение декораций.

Тема 2.12. Световые фильтры.

Раздел 3. Организация работы осветительского цеха

Тема 3.1. Структура осветительского цеха.

Тема 3.2. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара.

Тема 3.3. Документация к световому оформлению спектакля.

Тема 3.4. Техника безопасности.

Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе

Тема 4.1. Световой образ спектакля.

Тема 4.2. Совместная работа с режиссером и художником постановщиком.

Тема 4.3. От макета до чернового прогона.

Тема 4.4. Предварительная работа по подготовке светового оформления.

Тема 4.5. Работа над световыми эффектами.

Тема 4.6. Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции.

Тема 4.7. Особенности светового оформления на малых сценах.

Тема 4.8. Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях.

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**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**6**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**12**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**6**

Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	1	-		-	-	-					
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	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**4**	**-**	**0,5**	-	-	-	-	-	**2**	-	**6**
Тема 3.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	1	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**10**	**-**	**1**	-	-	-	-	-	**2**	-	**6**
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 4.8	-	1	-		-	-	-					
Всего	**-**	**32**	**-**	**2**	-	-	-	-	-	**8**	-	**24**
Консульт.		***2***		**-**		**-**		**-**		***4***		**-**
ВСЕГО		**36**				**-**		**-**		**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. Ознакомление с новейшими образцами аппаратуры (отечественными и импортными) и современными технологиями. Анализ зрелищных представлений различных жанров.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Виды световой аппаратуры и размещение ее в сценовом пространстве.
2. Организация работы осветительского цеха.

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

Вопросы к зачету:

1. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца 19 начало 20 веков.
2. Газовое сценическое освещение.

3. Друммондов свет. Дуговое освещение.
4. Комплекс светотехнического оборудования сцены.
5. Классификация театрально осветительной аппаратуры (по назначению).
6. Светофильтры. Классификация.
7. Системы управления света (СУТО).
8. Основные типы освещения.
9. Освещения декораций.
10. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические).
11. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением.
12. Светодиодные приборы освещения.
13. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком.
14. Световой паспорт спектакля.
15. Особенности организации работы осветительского цеха.
16. Световые спецэффекты.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля). — СПб, 1997.
2. Исмагилов, Д.Г., Древалёва, Е.П. Театральное освещение. — М., 2005.
3. Лукасевич, В.В. Магия света. — М., 2016.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Техника технология сцены. — М., 2005.
2. Базанов, В.В. Сцена, техника,спектакль. — Л., 1963.
3. Извеков, Н.П. Свет на сцене. — Л.—М., 1940.
4. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок). — Л., 1984.

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: 21.09.2016).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 21.09.2016).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 21.08.2016).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 14.07.2016).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 21.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Световая партитура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению

информационных материалов по введению новых технологий и аппаратуры в сфере художественно-светового оформления спектакля.

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 практических 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»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОСТЮМА ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/12

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Технология создания костюма театральной куклы**
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 самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место дисциплины) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технология создания костюма театральной куклы» непосредственно опирается на изучение дисциплин «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция в театре кукол». А также связана с «Историей костюма», «Гримом и постижем в театре кукол», «Скульптурой», «Рисунком и живописью» и «Технологией художественного оформления спектакля».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	6 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	4	1 / 36	Зачет-обход

	7 семестр: 2 х 16 нед. = 32 часа.	-	76	3 / 108	Зачет-обход
	Всего: 64 час.	-	**80**	**4 / 144**	
Заочная	6 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	7 семестр: 6 часов.	-	30	1 / 36	Зачет-обход
	8 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	Зачет-обход
	Всего: 16 час.	-	**128**	**4 / 144**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Костюм актера театра кукол

Тема 1.1. Костюм актеров "живого плана", Костюм актеров за ширмой.

Тема 1.2. Выбор и разработка фактур в связи со стилевыми особенностями решения спектакля.

Тема 1.3. Разработка кроя костюмов по авторским эскизам.

Тема 1.4. Работа на манекене. Снятие мерок. Подбор материалов для объемных форм. Построение лекал объемных форм. Необходимые инструменты и материалы. Примерка и подгонка на актере.

Тема 1.5. Необходимые требования к костюму актера театра кукол. Санитарно - гигиенические. Органомика костюма в сочетании с существующей системой куклы. Гигроскопичность. Облегчение конструкции. Системы крепежа с учетом изменения размеров и замены элементов.

Раздел 2. Одежда театральной куклы

Тема 2.1. Муляжный метод, как необходимость, при работе со сложными, не стандартными формами.

Тема 2.2. Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets".

Раздел 3. Костюм театральной куклы

Тема 3.1. Костюм театральной куклы в "Костюмном спектакле"

Тема 3.2. Изучение особенностей кроя костюма с древнейших времен до наших дней по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам.

Тема 3.3. Выполнение наколок (макетирование) для проверки пропорций и особенностей кроя костюма при разных системах кукол. Перчаточная. Тростевая. Планшетная. "Muppets". Марионетка.

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**44**
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**27**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**42**
Тема 2.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	26	-		-	-	-					

Раздел 3	**-**	**27**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**42**
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	12	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	13	-		-	-	-					
Всего	**-**	**64**	**-**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**128**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**144**				**-**				**144**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Технология создания костюма театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 6 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы системы марионетка (полная техническая проработка). Тема «Восток».

На зачет в 7 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы (полная техническая проработка). Тема «Цирк на сцене».

Заочная форма обучения:

На зачет в 7 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы (полная техническая проработка). Тема «Цирк на сцене».

На зачет в 8 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы к преддипломному спектаклю.

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

Основная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.

2. Петрова, И.В. Бабушкина, Л.Н. "Что вы знаете о японском костюме". — М.: Легпромбытиздат, 1992.

3. Захаржевская, Р.В. История костюма: От античности до современности – 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 287 с.

4. Дудникова, Г.П. История костюма: Учебник – Изд. 3-е, доп. и перер. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 352с.
5. Фукай, А., Суо Т., Ивагами М. История моды с XVIII по XX век: Коллекция института костюма Киото. — М.: Арт – Родник, 2003. — 735 с.
6. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. — М.: Легпромбытиздат, 1997. — 318 с.
7. Неклюдова, Т.П. История костюма. — Ростов н/Д.: Феникс, 2004. — 335 с.
8. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. — М.: Триада Плюс, 2002.
9. Козлов, Т.В. Основы теории проектирования костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1988.
10. Будур, Н. История костюма. — М.: Олма-Пресс, 2002. — 479 с.
11. Блейз, А. История в костюмах от фараона до денди. — М.: Олма-Пресс, 2001. — 159 с.

Дополнительная литература:

1. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
2. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
3. Коммисаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск: Литература, 1998. — 496 с.
4. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1993. — 608 с.
5. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
6. Японское искусство 7-19 вв. Послание древней столицы Нара. Каталог выставки в Эрмитаже. Пер. с японского И.Чегодарь. Япония. Префектура Нара, 1991, — 142 с.
7. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 461 с.
8. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: «Центрполиграф», 2007.
9. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
10. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
11. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
12. Терешкович, Т.А. Словарь моды: Терминология, история, аксессуары. — Минск: Хэлтон, 2000. — 464 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология создания костюма театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ГРИМ И ПОСТИЖ В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/03

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Грим и постиж в театре кукол**
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 воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Грим и постиж в театре кукол» методически связано с дисциплиной «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция спектакля театра кукол», а также связана с «Историей костюма», «Технологией создания театральной куклы», «Технологией создания костюма театральной куклы», «Скульптурой», «Рисунком и живописью» и «Технологией художественного оформления спектакля».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	8 семестр: 4 х 10 нед. = 40 часов.	2	30	2 / 72	Зачет
	Всего: 40 час.	**2**	**30**	**2 / 72**	
Заочная	8 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет
	Всего: 6 час.	**2**	**64**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грим. Основные сведения о гриме

Тема 1.1. Из истории грима и косметики. Грим и жанр. Роль грима в создании сценического образа.

Раздел 2. Грим в театре кукол

Тема 2.1. Грим актеров "живого" плана.

Тема 2.2. Грим театральной куклы и театральной маски.

Раздел 3. Маски театра кукол

Тема 3.1. Крупно-объемные маски.

Тема 3.2. Маски "аплике".

Тема 3.3. Снятие гипсовой маски с лица актера.

Тема 3.4. Крепления масок.

Раздел 4. Постиж

Тема 4.1. Знакомство с оборудованием постижерных мастерских. Основные технологии и инструменты. Парики, бороды, усы.

Раздел 5. Парик в театре кукол

Тема 5.1. Парик на актеров театра кукол.

Тема 5.2. Парик театральной куклы.

Раздел 6. Конструктивные особенности париков театра кукол

Тема 6.1. Конструкции.

Тема 6.2. Крепления.

Тема 6.3. Обработка материалов. Стилистика материалов. Имитация фактур.

Тема 6.4. Монтаж фрагментов.

Тема 6.5. Общий монтаж парика.

Тема 6.6. Крепления. Подгонка на актера.

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**10**
Тема 1.1	-	3	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**5**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1**	**-**	**10**
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	3	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**9**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**12**
Тема 3.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	**-**	4	**-**		**-**	**-**	**-**					
Тема 3.4	**-**	2	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 4	**-**	**3**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**10**

Тема 4.1	-	3	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**6**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**10**
Тема 5.1	-	3	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	3	-		-	-	-					
Раздел 6	**-**	**14**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**12**
Тема 6.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 6.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 6.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 6.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 6.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 6.6	-	4	-		-	-	-					
Всего	**-**	**40**	**-**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**64**
Консульт.	***2***			**-**	**-**			**-**	***2***			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

В связи с практическим характером курса «Грим и постиж в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 8 семестре выносится изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.

Заочная форма обучения:

На зачет в 8 семестре выносится изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.

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

Основная литература:

1. Ли, Б. Грим для театра, кино и телевидения. — М.: Искусство, 1997.

2. Рагул, Д. Грим. Пособие для техникумов, театральных вузов, студий. — М.: Художетсвенная литература, 1935.

3. Лебединский, П.А., Лачников, В.П. Грим. Энциклопедия сценического самообразования. — 1909.
4. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Теакинопечать, 1930.
5. Сыромятникова, И.С. Технология грима. Практическое пособие. — 1991.
6. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа. — М.: РИПОЛ классик, 2005.

Дополнительная литература:

1. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
2. Лачников, В.П. Искусство мимики. Энциклопедия сценического самообразования. Издательство журнала «Театр и Искусство», т.1. — 1909.
3. Советов, М. Театральные куклы. (Технология изготовления). — СПб: СПБГАТИ, 2003.
4. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
7. Козлов, Т.В. Основы теории проектирования костюма. — М.: ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1988.
8. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
9. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
10. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М, 1969.
11. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
12. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.
13. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
14. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск, 1998.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим и постиж в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров

ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ТЕАТРЕ КУКОЛ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Черевков Тимофей Васильевич, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/06

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Бакалавр**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины** **Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**Организация производства в театре кукол**
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 самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1);

способностью самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Организация производства в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Устройство и оборудование сцены», «Технология художественного оформления спектакля», «Расчет театральных конструкций». А также связана с дисциплиной «Технология художественно-светового оформления спектакля».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	8 семестр: 4 х 10 нед. = 40 часов.	2	30	2 / 72	Зачет
	Всего: 40 час.	**2**	**30**	**2 / 72**	
Заочная	4 семестр: 4 часа.	-	32	1 / 36	-
	5 семестр: 4 часа.	2	30	1 / 36	Зачет
	Всего: 8 час.	**2**	**62**	**2 / 72**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля

Тема 1.1. Административно-управленческие отделы.

Тема 1.2. Художественно-постановочная часть: производственные мастерские, сценические цеха.

Раздел 2. Этапы работы по выпуску спектакля

Тема 2.1. Разработка всей проектной документации на основе эскизов и макета художника-постановщика.

Тема 2.2. Проведение технического совета.

Тема 2.3. Выдача рабочего задания производственным и сценическим цехам.

Тема 2.4. Составление производственного графика работы мастерских.

Тема 2.5. Соотношение графика выпуска материальной части спектакля с репетиционным процессом.

Раздел 3. Проектная документация

Тема 3.1. Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный).

Тема 3.2. Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита.

Тема 3.3. Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов.

Тема 3.4. Разработка выездного варианта спектакля.

Тема 3.5. Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта.

Тема 3.6. Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля.

Тема 3.7. Паспорт спектакля.

Тема 3.8. Смета спектакля.

Раздел 4. Организация производства театра кукол

Тема 4.1. Изучение планирования технологий производства.

Тема 4.2. Взаимодействие производственных цехов.

Тема 4.3. Организация и наладка производства по изготовлению декорационного оформления спектакля.

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**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**10**
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	**10**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**17**
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					

Раздел 3	**20**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**20**
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.7	4	-	-		-	-	-					
Тема 3.8	4	-	-		-	-	-					
Раздел 4	**6**	-	-	**5**	-	-	-	**-**	**2**	**-**	**-**	**15**
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	2	-	-		-	-	-					
Всего	**40**	**-**	**-**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**62**
Консульт.	**2**			**-**	**-**			**-**	**2**			**-**
ВСЕГО	**72**				**-**				**72**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

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

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

В связи с теоретическим характером курса «Организация производства в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе занятий.

Зачет по всему курсу проводится в форме предоставления работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Очная форма обучения:

На зачет в 8 семестре выносится письменная работа по составлению технической документации новой постановки.

Заочная форма обучения:

На зачет в 5 семестре выносится письменная работа по технической документации спектакля (на примере спектакля по текущему заданию семестра).

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.

3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М.,1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. — М.,1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

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 театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация производства в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для расширения кругозора по применению полученных знаний.

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Художник-технолог театра кукол»

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

Автор-составитель:
Петрова Тамара Васильевна, профессор

Рецензент:
Арустамян Анаит Вагаршаковна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
11.11.2016, протокол № 2-а

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
15.11.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
16.11.2016, регистрационный номер 2017-6/46

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	**52.03.04 Технология художественного оформления спектакля**
Квалификация	**Художник-технолог театра кукол**
Образовательная программа	**Художник-технолог театра кукол**
Год приема студентов	**2016**
Реализуемые формы обучения	**Очная, заочная**
Раздел рабочего учебного плана	**Блок 1. Дисциплины Вариативная часть**
Наименование дисциплины	**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-7).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Прикладная физическая культура» опирается на материал дисциплины «Физическая культура».

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

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	1 семестр: 2 × 16 нед. = 32 часа.	-	50	- / 82	-
	2 семестр: 2 × 14 нед. = 28 часов.	-	54	- / 82	-
	3 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	18	- / 82	-
	4 семестр: 4 × 16 нед. = 64 часа.	-	18	- / 82	Зачет
	Всего: 188 час.	**-**	**140**	**- / 328**	
Заочная	2 семестр: 2 часа.	-	326	- / 328	Зачет
	Всего: 2 час.	**-**	**326**	**- / 328**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет

Тема 1.1. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности.

Тема 1.2. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка.

Раздел 2. Подготовительные упражнения

Тема 2.1. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки.

Тема 2.2. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами.

Тема 2.3. Упражнения с отягощениями.

Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств

Тема 3.1. Индивидуальные упражнения.

Тема 3.2. Упражнения в парах.

Тема 3.3. Упражнения группами.

Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами

Тема 4.1. Упражнения с гимнастическими палками:

– овладение техникой вращений;

– жонглирование;

– развивающие подвижность в суставах.

Раздел 5. Акробатические упражнения

Тема 5.1. Кувырки.

Тема 5.2. Перекаты.

Тема 5.3. Стойки.

Тема 5.4. Мосты.

Тема 5.5. Перевороты.

Тема 5.6. Рондат.

Тема 5.7. Курбет.

Тема 5.8. Сальто назад.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**36**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**64**
Тема 1.1	-	18	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	18	-		-	-	-					
Раздел 2	**-**	**36**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**64**
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	12	-		-	-	-					
Раздел 3	**-**	**36**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**64**
Тема 3.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	12	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	12	-		-	-	-					
Раздел 4	**-**	**24**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**64**
Тема 4.1	-	24	-		-	-	-					
Раздел 5	**-**	**56**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**70**
Тема 4.1	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.6	-	7	-		-	-	-					
Тема 4.7	-	7	-		-	-	-					

Тема 4.8	-	7	-		-	-	-					
Всего	**-**	**188**	**-**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**326**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			-
ВСЕГО	**328**				**-**				**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 исполнении 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. Праздникова, 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 театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

Годы приема – **2014, 2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/43

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Художник-технолог театра кукол
Образовательная программа	Художник-технолог театра кукол
Годы приема студентов	2014, 2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика – ознакомительная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, во 2 семестре
Трудоемкость практики	3 зачетные единицы / 2 недели / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение практики должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

умением провести монтировочную репетицию в театре кукол (ПК-10);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Учебная практика – ознакомительная опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля в театре кукол», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Расчет театральных конструкций», «Макетирование», «Материаловедение», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы»,

«Технология художественно-светового оформления спектакля», «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология производства в театре кукол».

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
Очная	2 семестр, 2 недели	108	3 / 108	Зачет (в РУП 2014 г. приема – зачет с оценкой)
Заочная	2 семестр, 2 недели	108	3 / 108	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика ознакомительная проводится в рамках учебного процесса с целью ознакомления студентов с работой художественно-производственных цехов театров кукол Санкт-Петербурга. Руководитель практики организует учебное время на период практики так, чтобы специалисты подразделений театров провести со студентами наибольшее количество консультаций по всем вопросам производства материальной части спектаклей.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

На практике студент должен ознакомиться с художественно-производственными цехами театров кукол, понять специфику работы мастерских кукольного театра, важность и ответственность каждой промежуточной операции при создании материальной части спектакля.

Содержание практики определяется:

- знакомством и изучением бутафорского цеха (оборудование, инструменты, материалы, общение с мастерами, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением скульптурной мастерской (оборудование, инструменты, общение с мастерами, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением пошивочного цеха (оборудование, инструменты, общение с мастерами, технологические особенности материалов, примерка и подгонка на актера);
- знакомством и изучением столярной мастерской (оборудование, инструменты, техника безопасности);
- знакомством и изучением мастерской по производству механики кукол (оборудование, инструменты, материалы, техника безопасности, общение с мастером, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением живописного цеха (обустройство рабочего пространства, общение с мастерами, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением реквизиторского цеха (помещение для хранения костюмов, хранение декораций, способы хранения и транспортировки кукол и бутафорского реквизита);
- знакомством и изучением гримерного цеха (оборудование);
- знакомством и изучением осветительского цеха;
- знакомством и изучением звукового цеха.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Студент составляют письменный отчет, в который включается график очередности и сроков выполнения работ специалистами художественно-производственных цехов по производству театральных кукол с подробным описанием применяемых техник и технологий (на примере изготовления куклы по основному заданию семестра).

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится в день зачетно-экзаменационного показа (обхода).

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2007.
3. Базанов, В.В. Сцена XX века. — Л., 1990.
4. Извеков, Н.П. Архитектура сцены. — М., 1935.
5. Эскузович, И.В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем. — Л., 1930.
6. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — Л., 1987.
7. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — СПб, 2002.
8. Рывин, В.Я. Электропривод фурок. Справочно-учебное пособие.
9. Рывин, В.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1982.
10. Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчета театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1989.
11. Рывин, В.Я. Альбом типовых конструкций театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1984.
12. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
13. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2016).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

Годы приема – **2014, 2016,** формы обучения – **очная**, **заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/42

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Художник-технолог театра кукол
Образовательная программа	Художник-технолог театра кукол
Год приема студентов	2014, 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 или выездная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно, в начале 8 семестра
Форма проведения практики для заочной формы обучения	Непрерывно, в 10 семестре
Трудоемкость практики	6 зачетных единиц / 4 недели / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – преддипломная направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков художника – технолога театра кукол. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

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

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

умением провести монтировочную репетицию в театре кукол (ПК-10);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14);

способностью руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей или обеспечивающими их эксплуатацию (ПК-30).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – преддипломная направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков исполнительского мастерства.

Производственная практика – преддипломная опирается на материал дисциплин «Технология конструирования и изготовления театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «История костюма», «Скульптура», «Живопись» и использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических дисциплин.

Прохождение практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	8 семестр, 4 недели	216	6 / 216	Зачет
Заочная	10 семестр 4 недели	216	6 / 216	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная может проводиться как в профессиональном театре, так и в Институте.

Преддипломная практика проводится для подготовки выпускной квалификационной работы и является обязательной.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная – это подготовка студента к самостоятельной работе над спектаклем.

В процессе выпуска спектакля студент самостоятельно проходит все этапы работы над спектаклем.

Производственная практика – преддипломная может осуществляться в двух вариантах:

1. Студенты-дипломники участвуют, в качестве художников-технологов при создании спектакля в профессиональном театре кукол.

2. Совместный проект работы студентов режиссерских курсов, художников-постановщиков и художников-технологов. Художники-технологи совместно с режиссерами и художниками-постановщиками работают над созданием учебных спектаклей на базе факультета театра кукол. Каждая рабочая группа должна в полном объеме выполнить все работы по выпуску нового спектакля. Продолжительность спектакля – не менее сорока минут. Количество кукол – не более десяти штук.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Отчетом о практике является практическая работа художника-технолога по созданию новой постановки и письменный отчет, включающий в себя техническую разработку

спектакля, не менее четырех фотографий спектакля (размер 10х15 или 13х18), которые дают представление о сценографии спектакля и куклах, любой дополнительный материал, отражающий работу студента в период подготовки спектакля

2. Зачет по практике

Производственная практика – преддипломная завершается просмотром руководителем практики спектакля, если практика проводилась стационарно. Если практика выездная, возможен просмотр видео. Руководитель практики выносит свою оценку по качеству и уровню мастерства студента, учитывая представленную техническую документацию (письменная работа), отзывы и характеристики с места прохождения практики.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.
5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
7. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
8. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
9. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.

Дополнительную 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 Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2016).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2016).

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 театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Программа
Государственной итоговой аттестации

Направление подготовки высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Образовательная программа
«Художник-технолог театра кукол»

Годы приема – **2014, 2016,** формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
15.11.2016, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
18.11.2016, протокол № 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
21.11.2016, регистрационный номер 2017-9/07

© 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. (в редакции приказа от 23 мая 2016 г.№114-о)

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	**7**
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	**8**
1. Требования к выпускным квалификационным работам	**8**
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	19
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	19
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	20
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	**21**
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	**21**
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	**21**

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательная программа	Художник-технолог театра кукол
Годы приема студентов	2014, 2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	9 зачетных единиц / 324 часа (6 недель)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту направления подготовки *52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (квалификация «Художник-технолог театра кукол»)*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью понимать значимость своей профессии, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5);

способностью самостоятельно или в составе группы работников вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

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

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

способностью к воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика (ПК-8);

готовностью к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в театре кукол (ПК-9);

осознанием творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол (ПК-11);

готовностью использовать в технологических разработках оформления спектаклей театра кукол новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов (ПК-12);

умением работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, другими создателями спектакля в театре кукол (ПК-13);

осознанием собственной ответственности за производственную и пожарную безопасность как в период создания материального оформления спектакля в театре кукол, так и при его эксплуатации (ПК-14).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация «Бакалавр» 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 по очной форме обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Преддипломная практика подготавливает студента к ГИА.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому

составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – технологическую разработку спектакля.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы студенты, подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Дипломная работа студента художника-технолога – самостоятельная работа по технологической разработке спектакля по эскизам художника-постановщика (или технологическая разработка спектакля в одном из театров или концертных организаций страны).

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может предоставить студенту возможность подготовки и защиты ВКР по собственным эскизам Выпускающая кафедра принимает положительное решение по такому заявлению студента, если предлагаемая работа имеет достойное художественное качество и позволяет более широко продемонстрировать профессиональные качества обучающегося.

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения ВКР используется период преддипломной практики.

За время преддипломной практики студент должен выполнить: рабочий макет сценографии, куклы различных конструкций (не меньше 3 шт.) габаритные чертежи материальной части спектакля (куклы, реквизит, элементы декораций), рабочие чертежи механики кукол и макета, технологическую разработку спектакля.

В ходе выполнения работ студент учитывает все замечания со стороны руководителя ВКР. Окончательный вариант ВКР визируется руководителем и передается

заведующему кафедрой, который, ознакомившись со всеми материалами, дает письменное разрешение к защите.

Сроки представления окончательного варианта письменной ВКР:

Руководителю ВКР – не позднее, чем за две недели до назначенного срока защиты ВКР.

На кафедру для ознакомления с ВКР членов ГЭК – не позднее, чем за неделю до срока защиты ВКР.

На защиту ВКР студент представляет:

1. Рабочий макет.
2. Эскизы декораций.
3. Эскизы кукол (допускается представить реальные эскизы, т.е. выполненные художником-постановщиком, или фотографии в цифровом варианте.).
4. Три куклы с механикой.
5. Габаритные чертежи.
6. Рабочие чертежи механики кукол.
7. Чертежи декораций.
8. Технико-экономическая проработка спектакля с полным технологическим описанием.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР.

Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками факультета театра кукол. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется 20-25 минут для сообщения, в котором он знакомит комиссию с художественным замыслом своего спектакля и его реализацией, подкрепляя свое сообщение показом эскизов декораций и кукол, отрывками видеозаписи спектакля (если спектакль осуществлялся на базе театра). После завершения устного сообщения студент отвечает на возникшие у членов комиссии вопросы, а после этого с разрешения председательствующего на вопросы других лиц, присутствующих на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент 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.

1.3. 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. Художественно-техническая проработка спектакля ярко демонстрирует развитую в студенте в период обучения и в самостоятельной работе способность грамотно выстроить технологический процесс и воплотить идеи авторов (режиссера и художника -

постановщика) в полном соответствии с техническими и эстетическими требованиями современного театра кукол.

2. Работа демонстрирует:

- базовые знания и практические практики применения сценического воплощения в театре кукол произведений художественной литературы;
- умение организовать насыщенный художественными поисками процесс творческого сотрудничества с другими соавторами спектакля (режиссером, художником-постановщиком, техническими службами театра).

3. Увлекательное и нешаблонное изложение своего художественно-технического замысла и его реализация в материале.

4. Подробные и убедительные ответы на вопросы членов ГЭК, дополнительно раскрывающие дипломника как технически подготовленного специалиста и яркую художественную личность.

5. Умение составлять техническую документацию спектакля.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен уложиться в установленное время и представить работу, демонстрирующую его профессиональную подготовленность:

1) демонстрировать полное понимание технологических особенностей и грамотное воплощение материальной части спектакля;

2) сделать сообщение, дающее ясное представление о художественном замысле спектакля, его техническом решении, с полным технологическим описанием создания материальной части;

3) 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.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

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 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.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Содержание письменной выпускной квалификационной работы

Текстовая часть ВКР представляет собой изложение проекта и техническая разработка спектакля. Работа состоит из 5 разделов:

1. Вводная часть.
2. Техническое описание спектакля.
3. Подробное технологическое описание спектакля.
4. Смета.
5. Изобразительный материал.

В случае если работа осуществляется на базе театра, то необходимо предоставление технической документации о проделанной работе, фото и видеоматериалы.

1. Вводная часть

В водной части сообщается название, автор и характер произведения, выбранного для ВКР, причины, побудившие к выбору именно этого материала (если это индивидуальный проект, а не работа в театре), художественный замысел спектакля.

2. Техническое описание спектакля

В этом разделе необходимо дать характеристику спектакля: вид и тип декораций, количество смен мест действия и способы их осуществления, количество и технологическое изготовление выбранных систем кукол, реквизит, аксессуары.

3. Технологическое описание спектакля

1. Какие техники и технологии применялись при создании декораций. Перечисление с подробным описанием.
2. Технологическое описание выполнения представленных кукол.

4. Смета

Смета на используемые материалы предоставляется в виде таблицы.

5. Изобразительный материал

Фотографии эскизов сценографии, кукол, габаритных и рабочих чертежей по спектаклю предоставляются в напечатанном виде и на цифровых носителях.

Оформление письменной выпускной квалификационной работы

Работа, сброшюрованная в твердой папке, представляется обязательно в печатном (компьютерном) варианте. Используемый шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал 1,0. Объем работы должен быть не менее 10 страниц.