

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1160489	История неизобразительного искусства

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Социально-культурная деятельность	Код ОП 1. 51.03.03/33.01
Направление подготовки 1. Социально-культурная деятельность	Код направления и уровня подготовки 1. 51.03.03

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Девятова Ольга Леонидовна	доктор культурологии, профессор	Профессор	культурологии и социально-культурной деятельности
2	Новиков Алексей Владимирович	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	культурологии и социально-культурной деятельности
3	Шиленко Ольга Рафильевна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	культурологии и социально-культурной деятельности

Согласовано:

Управление образовательных программ

Л.А. Щенникова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ История неизобразительного искусства

1.1. Аннотация содержания модуля

Изучение дисциплин – «История театра», «История музыки», «История кино» – составляющих модуль, предполагает ознакомление обучающихся с особенностями языка неизобразительных видов искусств, а также рассмотрение исторической динамики в европейской и российской культурах от античности до XX века. В результате освоения модуля обучающиеся приобретают навыки анализа и интерпретации произведений театрального, музыкального и киноискусства как самостоятельных художественных явлений и феноменов культуры.

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	История театра	5
2	История музыки	5
3	История кино	5
ИТОГО по модулю:		15

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	1. История культуры
Постреквизиты и кореквизиты модуля	1. История культуры 2. История литературы 3. История искусства 4. Технологии творческо-производственного процесса 5. Социально-культурная деятельность в современной медиасреде

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Таблица 2

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
---------------------------	--------------------------------	--

1	2	3
История кино	ПК-3 - Способен организовать массовые, групповые, индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения	З-1 - Формы и методы организационно-творческой работы с населением с учетом национальных, демографических особенностей
История музыки	ПК-4 - Способен разработать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ, осуществить постановку социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование)и сценического оборудования учреждений культуры	З-1 - Знать основы драматургического, сценарного, режиссерского и актерского мастерства П-2 - Разработать постановочный план программы социально-культурного проекта
История театра	ПК-4 - Способен разработать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ, осуществить постановку социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование)и сценического оборудования учреждений культуры	З-1 - Знать основы драматургического, сценарного, режиссерского и актерского мастерства У-1 - Обосновать выбор материала, композиционное строение, прием художественного монтажа, средств эмоциональной выразительности при работе над сценарно-драматургической основой программы социально-культурного проекта

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История театра

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Шиленко Ольга Рафилевна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподавате ль	культурологии и социально- культурной деятельности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.11-08/45 от 30.06.2023 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Шиленко Ольга Рафильевна, Старший преподаватель, культурологии и социально-культурной деятельности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
  - Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	История зарубежного театра	
1.1.	Театральная культура античного мира	<p>Происхождение древнегреческого театра и драмы (6-5 вв. до н.э.). Истоки театральной культуры: древне-греческая мифология, философия, хоровая лирика, развитие изобразительного искусства и архитектуры. Культ Диониса в Древней Греции. Эволюция театральной культуры Древней Греции в 4-1 вв. до н.э. Устройство театра. Организация спектаклей. Актерское искусство. Хор. Зрители.</p> <p>Происхождение древнегреческой трагедии и эволюция жанра. Теория трагедии Аристотеля. Древняя аттическая комедия и её особенности. Античные теории смеха. Особенности древнегреческой драматургии. Ведущие драматурги: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. Основные жанры драматургии: трагедия, драма, комедия.</p> <p>Истоки древнеримского театра. Влияние эллинистической культуры. Развитие римского театра периода Республики (3-1 вв. до н.э.). Театральная эстетика Древнего Рима. Ранний римский театр и его архитектура. Основные жанры римского театра периода Республики. Театр и политика. Особенности древне-римской драматургии. «Социальная» комедия Тита Макция Плавта. «Новая» аттическая комедия Публия Теренция Африканского.</p>

		<p>Римский театр императорской эпохи (1-5 вв. н.э.). Император Нерон и философ Сенека. Особенности драматургии Сенеки. Трагедия и драма. Пантомима как жанр древнеримского театра. Эволюция актерского искусства. Влияние древнеримского театра на западноевропейскую театральную культуру.</p>
1.2.	Театральная культура средневековья	<p>Театральные традиции Греко-римской Европы в период утверждения христианства как господствующей религии. Христианская религия и театр. Элементы театральной культуры в церковной службе. Литургическая драма как способ интерпретации библейских сюжетов. Мистерия как ведущий жанр средневекового религиозного театра. Представления мистерии как массового театрализованного зрелища, получившего широкое развитие в 14-15 вв. в Англии, Франции, Фландрии. Миракль – распространенная средневековая пьеса на темы о «чудесах», о жизни святых.</p> <p>Народный (площадной) театр Средних веков. Драма-тургия народного календаря. Импровизированная народная драма. Пантомима как жанр. Искусство жонглеров. Фарс и клоунада. Развитие светских форм средневекового театра. Аллегорическая драма – «моралите» - и ее особенности. Соти – сатирическая пьеса общественно-политического характера, аллегорически высмеивающая отрицательные явления жизни.</p>
1.3.	Театральная культура эпохи Возрождения	<p>Роль Италии в создании европейского театра. Особенности развития итальянского театра в 15-17 вв. Возрождение античных традиций театральной культуры. Общая характеристика «новой» итальянской драматургии, создаваемой по образцам комедий Плавта и Теренция. Театр «эрудитов» и его основные жанры: трагедия, комедия, пастораль. Особенности драматургии Л. Ариосто, П. Арентино, Д. Бруно, Н. Макиавелли и др.</p> <p>Народный фарсовый театр и его традиции. Комедия дель арте: её истоки и пути формирования. Основные маски комедии дель арте. Гуманистическая и социальная направленность комедии дель арте в период ее расцвета – во второй половине 16 – начале 17 вв.</p> <p>Театральная архитектура и декорационное искусство Италии 15-17 вв.</p> <p>Основные этапы и формы развития испанского театра эпохи Возрождения. Национальные особенности театральной культуры Испании 16-17 вв., неотделимой от жизни народа, его истории, быта и поэзии.</p> <p>Мигель де Сервантес как основоположник испанского театра. Своеобразие его драматургии. Героическая драма как жанр и ее своеобразие.</p> <p>Театр Лопе де Вега. Основные жанры драматургии Лопе де Вега: лирическая комедия, народно-героическая драма, историческая драма, социально-психологическая драма. Значение творчества Лопе де Вега и его влияние на</p>

		<p>дальнейшее развитие испанской и западноевропейской театральной культуры.</p> <p>Сочетание эстетических принципов ренессансной драмы с духом барокко в драматургии Тирсо де Молина. Педро Кальдерон де ла Барка и театр.</p> <p>Организация театральных спектаклей, театрально-декорационное и актерское искусство Испании 16-17 вв. специфика зрительской аудитории.</p> <p>Духовная культура Англии второй половины 16 – начала 17 вв. в период правления королевы Елизаветы I. расцвет философской мысли, гуманистических идей, раскрепощения личной инициативы.</p> <p>«Университетские умы» и их роль в создании английского профессионального театра. Возникновение новой демократической драмы. Предшественники В. Шекспира: К. Марло, Т. Кид, Р. Грин. Типы театров: устройство сцены, декорационное искусство и постановочная техника.</p> <p>Вильям Шекспир и театр. Основные этапы творчества. Актерская деятельность Шекспира. Лондонский театр «Глобус». Драматургия Шекспира – вершина театральной культуры эпохи Ренессанса. «Шекспировский канон». Ведущие жанры драматургии. Проблемы королевской власти, абсолютизма в исторических хрониках Шекспира. Философско-нравственные и общественно-политические конфликты эпохи, проблемы личности, противоборство добра и зла как основа трагедий Шекспира. Психологическая глубина и масштабность характеров. Художественное своеобразие и оптимизм трагедий Шекспира. Лирико-философская направленность «Сонетов» и романтических драм позднего периода творчества.</p> <p>Актерское искусство английского королевского театра 16-17 вв. Шекспир об актерском искусстве. Значение творчества В. Шекспира для дальнейшего развития мировой театральной культуры.</p>
1.4.	Классицизм и театральная культура (17 век)	<p>Классицизм как направление в художественной культуре, сложившееся во Франции в 17 веке. Обращение классицизма к античному наследию как к норме и идеальному образцу.</p> <p>Классицизм и абсолютизм. Театральная культура классицизма. Создание централизованного государственного театра, ставшего зеркалом политической структуры. Франция эпохи Людовика XIV.</p> <p>Эстетика французского театра 17 века. Воспитательная программа искусства классицизма. Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство». Закон три-единства. Иерархия жанров – «высоких» и «низких». Особенности классицистической драматургии. Идеи государственности, патриотизма и нравственного долга в трагедиях Пьера Корнеля и Жана Расина; основной конфликт пьес, раскрытие внутреннего мира героев.</p> <p>Творчество Жана Батиста Мольера – выдающегося комедиографа, актера, театрального деятеля, реформатора</p>

		<p>сценического искусства. Соединение традиций народного театра и достижений классицизма в пьесах Мольера. Особенности жанра «высокой» комедии.</p> <p>Основные театры Франции середины и второй половины 17 в.: «Бургундский отель», «Пти-Бурбон», «Итальянская комедия» (под руководством Скарамуша), «Пале-Рояль» (театр Мольера), «Комедии Франсез». Влияние театра французского классицизма на мировую театральную культуру.</p>
1.5.	Театральная культура эпохи Просвещения	<p>Общая характеристика английского театра конца 17 – начала 18 вв. Новые функции театра в эпоху Просвещения. Театр как школа морали, разума, гражданских добродетелей. Стилистика и сюжет «Оперы нищего» Джона Гей. Создание нового жанра, соединяющего социальную сатиру с народной балладой. Особенности комедий классика английской литературы Просвещения Генри Филдинга. Сатирические комедии нравов Ричарда Шеридана, направленные против безнравственности «высшего» света, пуританского лицемерия английского общества. Драматургия писателя-сентименталиста Оливера Голдсмита.</p> <p>Основные театры Англии 18 века. Развитие сценического искусства. Дэвид Гаррик – реформатор сцены и основоположник просветительского реализма в европейском театре.</p> <p>Общая характеристика французской театральной культуры 18 в. Театр французского Просвещения и его основоположники. Театр как общенародная политическая трибуна. Драматургия Франсуа Мари Вольтера. Создание нового типа трагедии с широкой общественной проблематикой. Дени Дидро и театр. Драматургия Дидро. Дидро об актерском искусстве.</p> <p>Театральная деятельность Пьера-Огюстена Бомарше. Комедии Бомарше, построенные на конфликте между третьим сословием и аристократией накануне Великой французской революции. Создание нового типа героя из народа. Драматургия Бомарше и музыка В. А. Моцарта и Дж. Россини.</p> <p>Актерское искусство Франции 18 века, основные тенденции. Ярмарочные и бульварные театры в 18 в. Формирование новой (буржуазной) театральной публики.</p> <p>Особенности развития итальянского театра в 18 в. Влияние французской театральной культуры. Проблемы национальной комедии дель арте. Эмиграция лучших театральных дарований во Францию.</p> <p>Попытки обновления репертуара итальянского драматического театра. Развитие оперы-буфф (комической оперы). Создание популярного итальянского серьезного театра. Роль драматургов Б. Мартелли, С. Маффеи, П. Метастазии и др. в обновлении итальянского театра.</p> <p>Венеция как центр культурной жизни Италии 18 века. Карло Гольдони и его реформа комедии. Создание литературной реалистической комедии. Отказ от масок и импровизированной</p>

		<p>комедии дель арте. Полемика Карло Гольдони с Карло Гоцци. Театральные сказки («фьябь») К. Гоцци, соединяющие фантастику, зрелищность и импровизацию. Использование аристофановского прием пародии на злободневные события.</p> <p>Граф Витторио Альфиери и его реформа трагедии. Актерское искусство Италии 18 в. Основные театры страны. Ведущие антрепризы.</p> <p>Народный и придворный театры Германии 18 в. Театральная деятельность Каролины Нейбер. Утверждение в репертуаре немецкого театра французской классицистической трагедии и просветительской драмы.</p> <p>Роль Годхольда Эфраима Лессинга в обновлении немецкого национального театра. «Гамбургская драматургия» Лессинга и эстетические принципы просветительского реализма.</p> <p>Влияние творчества В. Шекспира на молодую немецкую драматургию. Иоганн Вольфганг Гете и театр. Эволюция эстетических воззрений в драматургии Гете. Философские искания Гете. Гете и Шиллер.</p> <p>Иоганн Фридрих Шиллер – драматург и теоретик искусства немецкого Просвещения. Особенности драматургии Шиллера. Теория «эстетического воспитания» как способа достижения справедливого общественного устройства.</p> <p>Актерское искусство Германии второй половины 18 в. Гамбургский национальный театр. Режиссерская и актерская деятельность Фридриха Людвиг Шредера.</p>
<p>1.6.</p>	<p>Театральная культура Западной Европы Нового времени (1789-1871)</p>	<p>Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и театр. Театр как средство просвещения, агитации, воспитания «сынов отечества». Театр как орудие политической борьбы. Актерское искусство Франции периода революции, консульства и империи. Творчество Франсуа Жозефа Тальма.</p> <p>Театр в период Реставрации и Июльской монархии. Театральные манифесты 1820-х гг. Борьба за романтический театр.</p> <p>Виктор Гюго и театр. Театральная теория Гюго. Романтическая драма Гюго и ее особенности. Драматургия Александра Дюма-отца. Проспер Мериме и театр, своеобразие творческого метода. Романтическая драматургия Альфреда де Виньи и Альфреда Мюссе. Актерское искусство Франции в период романтизма. Оноре Бальзак и театр.</p> <p>Театр и вкусы буржуазной публики. Драматургия Огюстена Эжена Скриба.</p> <p>Театр периода Второй империи. Мелодрама и водевиль как основные жанры французского театра 50-70 гг. 19 в. Творчество Александра Дюма-сына, Викторьена Сарду, Эжена Лабиша.</p> <p>Сценическое искусство Франции. Творчество актера Эдмона Го. «Комеди Франсез» и парижские коммерческие театры.</p>

		<p>Социально-экономическая ситуация в Англии конца 18 – начала 19 вв. репертуар английского театра на рубеже веков. Обращение к творчеству В. Шекспира.</p> <p>Особенности английского романтизма, его идейная связь с просветительством 18 в. Джордж Гордон Байрон и театр. Трагическая тема в творчестве Байрона. Байроновская «поэзия зла» как протест против общественных морально-этических норм, ханжества, лицемерия. Романтическая драма Байрона. Титанизм, масштабность байроновских героев.</p> <p>Перси Биши Шелли и театр. Нетерпимость к социальному злу и несправедливости. Революционный гуманизм поэта. Своеобразие романтической драмы Шелли; образ героя, активно борющегося против зла.</p> <p>Актерское искусство Англии первой половины 19 в., основные тенденции. Эдмунд Кин – великий трагик английской сцены. Театральная деятельность Элизы Вестрис. Пантомима в английском театре. Джозеф Гримальди.</p> <p>Истоки немецкого романтизма: движение «бури и натиска», эстетика Лессинга. Борьба с влиянием французского классицизма. Отрицание со-временной действительности, враждебной романтическому идеалу. Теоретик немецкого романтического театра Август Вильгельм Шлегель.</p> <p>Декларация театрального романтизма и принцип романтической иронии в пьесах-сказках Людвиг Тика. Идеи патриотизма и национальной истории в драматургии Генриха фон Клейста. Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Гофман и музыкальный театр.</p> <p>Эволюция немецкого романтического театра. Трагические проблемы революции в драматургии Георга Бюхнера. Драматургия Кристиана Фридриха Геббеля. Деятельность группы «Молодая Германия». Романтические пьесы Карла Гуцкова. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.</p> <p>Развитие сценического искусства в Германии первой половины 19 в. Становление режиссуры.</p>
1.7.	Театральная культура Западной Европы на рубеже 19-20 веков (1871- 1917)	<p>Политическая и общественная жизнь Франции второй половины 19 в. Парижская Коммуна и её влияние на театральную культуру. Демократизация театрального искусства. Метод критического реализма и проблемы театра.</p> <p>Демократизм и реализм в творчестве Эмиля Золя. Натурализм во французском театре. Театральная теория Золя. Борьба за обновление репертуара. Драматургия Золя.</p> <p>Неоромантизм во французском театре конца 19 века. Драматургия Эдмона Ростана. Гуманистические мотивы творчества, вера в благородство, духовную силу человека. Создание героического образа борца за идеалы добра и красоты.</p>

		<p>Символизм во французской драматургии. Идеино-эстетические принципы нового направления. Морис Метерлинк и его роль в развитии европейского театра конца 19 – начала 20 вв. Драматические конфликты пьес Метерлинка. Специфика театральности.</p> <p>«Комеди Франсез» на рубеже веков. Актерское искусство Франции. Творчество Бенуа Констана Коклена, Жана Муне-Сюлли. Театр Сары Бернар; мировая известность актрисы.</p> <p>«Свободный театр» Андре Антуана. Творческие позиции театра. Обновление и расширение репертуара. Иностранная драма как основа репертуарной политики. Сценическая реформа Антуана.</p> <p>Парижские студийные театры – общая характеристика.</p> <p>Особенности становления и развития театра скандинавских стран. Острота проблем, глубина характеров, оригинальность художественной формы скандинавской драматургии.</p> <p>Норвегия 19 в. Борьба за национальную независимость. Жизнеспособность демократических традиций Норвегии. Особенности норвежской литературы. Театральная деятельность Генрика Ибсена. Философско-эстетические взгляды Ибсена. Отношение к театру как к средству борьбы за духовное освобождение человечества. Взгляд на актера как носителя «духа истинного искусства». Драматургическая система Ибсена. Социально-психологическая драма как ведущий жанр театра Ибсена. Специфика пьес: основной драматический конфликт, наличие второго плана и подтекста, помогающих понять характер героев и смысл происходящих событий. Влияние Ибсена на дальнейшее развитие мировой театральной культуры.</p> <p>Шведский театр конца 19 – начала 20 вв. Влияние Ибсена на драматургию Августа Стриндберга. Реалистические и модернистские тенденции в творчестве Стриндберга. Содержательная основа его пьес: протест против политического консерватизма, либерального фразерства, поиск общественных идеалов. Режиссерская деятельность Стриндберга в театрах «Экспериментальная сцена» и «Интимный театр».</p> <p>Общая характеристика Англии викторианской эпохи. Стабильное существование английского театра. Неприятие английской общественностью и критикой драматургии Г. Ибсена и всего нового реалистического направления в театральном искусстве. Верность английской драматургии и устоявшимся традициям. «Хорошо сделанные» пьесы Д. Барри, Г. Джонса, А. Пинеро, полные сентиментальности и мещанского морализирования.</p> <p>«Новая» английская драматургия 90-х гг. 19 в. Театральная концепция Оскара Уайльда как сторонника теории «искусства для искусства». Драмы Уайльда, созданные в духе декаданса. Социально-критические тенденции его комедий.</p>
--	--	--

Драматургия Джона Голсуорси. Театральная деятельность Бернарда Шоу. Шоу как создатель драмы-дискуссии, в центре которой – социально-этические проблемы. Парадокс как основа художественного метода драматургии. Обличение английской общественной жизни и представителей буржуазии. Б. Шоу и Г. Ибсен. Б. шоу и А. Чехов.

Сценическое искусство Англии рубежа 19- начала 20 вв. независимый театр «Лицеум». Актер и режиссер Генри Ирвинг, его творчество. Звезда английской сцены Эллен Терри.

Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга. Идея режиссерского театра. Э. Г. Крэг и К. С. Станиславский.

Развитие духовной культуры Италии в 19 в. Воздействие идей Рисорджименто на итальянскую культуру.

Театральная жизнь Италии в период национально-освободительного движения. Формирование революционно-романтического репертуара. Роль Сильвио Пеллико в развитии итальянского романтизма. Трагедия «Франческо да Римини» на сцене миланского театра. Итальянская романтическая драма. Ге-роико-патриотический пафос и гражданская патетика в драматургии Д. Б. Никколини, Дж. Верди и сюжеты Никколини. Особенности развития итальянского театра после национального объединения страны в условиях буржуазно-дворянской монархии. Веризм в итальянском театре. Джованни Верга. Задачи воспитания нового типа актера. Основные принципы школы Густаво Модена.

Актерское искусство Италии второй половины 19 – начала 20 вв. Искусство трагической актрисы Аделаиды Ристори. Психологические роли Эрнесто Росси. Э. Росси и русская культура. Сценическая интерпретация образов А. С. Пушкина, А. К. Толстого. К. С. Станиславский о творчестве Э. Росси.

Итальянский трагик Томазо Сальвинии и его роль в истории мирового театра. Сальвинии и Шекспир. Сальвинии и искусство переживания. Творчество великого итальянского трагика как важный этап в становлении реалистического актерского искусства.

Искусство Элеоноры Дузе. Э. Дузе и итальянская школа сценического реализма. Лучшие роли Э. Дузе. Сценическая интерпретация образов Г. Ибсена. Э. Дузе и символизм.

Национальное объединение Германии в 1871 г. Сложность развития немецкой духовной культуры второй половины 19 в. Влияние идей Фридриха Ницше на культуру Германии. «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше.

Театральная жизнь германии на рубеже 19-20 вв. потребность в обновлении репертуара и эстетики со-временного театра. Труды Франца Меринга по проблемам драматургии.

Натурализм в немецком театре. Творческие искания Герхарта Гауптмана. Основные проблемы и темы драматургии. Эволюция творчества Гауптмана.

		<p>Театр герцога Мейнингенского – один из важнейших театров Германии второй половины 19 в. Принципы организации. Репертуар Мейнингенского театра. Особенности режиссуры. Режиссерско-постановочные приемы Людвига Кронегга.</p> <p>Театральная деятельность Отто Брама. Организация «Свободной сцены». Работа Брама в берлинском Немецком театре. Актерский ансамбль Немецкого театра.</p> <p>Режиссерские эксперименты Макса Рейнхардта. Татр М. Рейнхардта. Постановки спектаклей по пьесам Г. Гауптмана, М. Горького, М. Метерлинка, Софокла, О. Уайльда, В. Шекспира и др. особенности «поэтического реализма» Рейнхардта. Актерская школа М. Рейнхардта. К. С. Станиславский о значении театра Рейнхардта.</p>
<p>1.8.</p>	<p>Театральная культура Западной Европы и США 20 века</p>	<p>Основные тенденции развития французского театра между двумя мировыми войнами. Авангардистский театр 20-30 гг. Творчество Жака Копо. Идея народного театра Ромена Роллана. Драматургия Р. Роллана. Театральная деятельность Жана Кокто; особенности драматургии. Поэтический реализм.</p> <p>Эволюция французской интеллектуальной драмы после второй мировой войны. Драматургия Жана Ануя. Трагический конфликт с жестокостью окружающего мира в «черных пьесах» Ануя. Экзистенциалистская драма. Одиночество человека, поиск абсолютной свободы, абсурдность бытия – основные темы творчества Жана Поля Сартра и Альбера Камю. Драматургия «театра абсурда» и ее представители: Артюр Адамов, Самуэль Беккет, Эжен Ионеско. Особенности «театра абсурда». Своеобразие драматургии Жана Жене, обращение к приемам «черного» гротеска, героизации преступления, мотивам тотального разрушения и поругания.</p> <p>Общие направления сценического искусства Франции между двумя мировыми войнами и в послевоенный период. Возникновение театрального объединения «Картель». Деятельность Народного национального театра. Крупные театральные коллективы. Ведущие актеры. Театральная деятельность Жана Луи Барро, Мадлен Рено, Марии Казарес, Марселя Марсо, Жерара Филиппа и др. основные тенденции французской режиссуры 1950-1990 гг. Творчество Андре Барсака и Жана Вилара. Театральная деятельность Роберта Оссейна и Патриса Шеро. Театральная культура современной Франции.</p> <p>Общая характеристика английского театра между двумя мировыми войнами и в послевоенный период.</p> <p>Поздний период творчества Бернарда Шоу. Драматургия Сомерсета Моэма. Художественное своеобразие пьес Джона Бойнтона Пристли. Драматургия и театральная концепция «рассерженных молодых людей». Джон Осборн. Основные тенденции английской драматургии 1960-1990-х гг. (Эдвард Бонд, Гарольд Пинтер, Петер Шеффер и др.).</p> <p>Развитие сценического искусства Англии первой половины 20 века. Основные театры страны. Ведущие актеры. Театральная</p>

		<p>деятельность Джона Гилгуда, Чарльза Лоутона, Сибил Торндайк. Творческий дуэт Лоуренса Оливье и Вивьен Ли.</p> <p>Основные тенденции сценического искусства Англии 1950-1990-х гг. Крупнейшие театральные коллективы. Ведущие актеры (Ален Гиннес, Майкл Редгрейв, Пол Скофилд и др.). Поиски и открытия английской режиссуры. Театральная деятельность Питера Брука, Тони Ричардсона, Питера Холла.</p> <p>Театральная культура Великобритании сегодня.</p> <p>Немецкий театр в период Веймарской республики. Общая характеристика экспрессионизма в немецком театре. Экспрессионистская драма. «Судорожный протест» экспрессионистов. Сочетание реальности с абстракцией. Драматургия Георга Кайзера, Эрнста Толлера. Сценическое искусство экспрессионистов. Крупнейшие режиссеры-экспрессионисты Леопольд Йесснер и Карл-Гейнц Мартин.</p> <p>Немецкий театр кануна и периода фашистского режима. Драматургия писателя-антифашиста Фридриха Вольфа. Театр молодых актеров Ф. Вольфа и Политический театр Эрвина Пискатора.</p> <p>Теория «эпического театра» Бертольда Брехта. Эффект «отчуждения» в драматургии Брехта. Режиссерская деятельность Б. Брехта. Творчество Елены Вайгель. Творчество Эрнста Буша. Лион Фейхтвангер – теоретик и критик.</p> <p>Основные тенденции драматургии ФРГ. Драматургия Петера Вайса, Мартина Вальзера, Франца Кретца. Основные тенденции сценического искусства ФРГ. Режиссерская деятельность Петера Штайна, Райнера-Вернера Фассбиндера.</p> <p>Особенности театральной культуры Италии периода фашистской диктатуры. Попытка Бенито Муссолини создать «героический», «неоклассический» театр. Модернистские тенденции в театральном искусстве Италии 20-30-х гг. драматургия Луиджи Пиранделло. Проблематика и поэтика его пьес.</p> <p>Пути развития итальянского сценического искусства второй половины 20 в. Театральная деятельность Эдуардо де Филиппо. Создание нового демократического театра. Неореализм. Драматургия Э. Филиппо и ее особенности. Основные тенденции итальянской режиссуры 50-90-х гг. Творчество Лукино Висконти, Джорджо Стрелера, Франко Дзефирелли, Луиджи Скуарцина и др. Крупнейшие итальянские актеры второй половины 20 в.: Анна Маньяни, Марчелло Моретти, Витторио Гассман, Паоло Стопа, Роселла Фальк и др.</p> <p>Театр Пикколо де Милано под руководством Дж. Стрелера.</p> <p>Театральная культура современной Италии.</p> <p>Становление театра США, основные этапы. Ведущие художественные тенденции. Театральная культура США на рубеже 19-20 вв. Театральное дело как один из видов бизнеса.</p>
--	--	--

		<p>Творческая деятельность Юджина О'Нила. Особенности драматургии 20-30 гг. Драматургия Лилиан Хеллман – социальная проблематика и основные конфликты пьес. Драматургия Артура Миллера. Эволюция «драмы идей». Драматургия и театральная деятельность Тенниси Уильямса. Теория «пластического театра». Эдвард Олби и театр. Кризис моральных ценностей и тотальная разобщенность людей в драматургии Э. Олби. Драматургия 60-90-х гг. (Уильям Гибсон, Джон Гелбер, Нил Саймон и др.). Развитие негритянской драмы и театра.</p> <p>Общая характеристика театральной жизни США после Второй мировой войны. Театры Бродвея. Мюзикл как ведущий жанр бродвейских театров. Театры вне Бродвея. Фриндж-театр и др. Театр-студия Михаила Чехова в США. Педагогическая деятельность М. Чехова. Воспитание актеров театра и кино. Обу-чение актеров Голливуда системе К. С. Станиславского.</p> <p>Театральная режиссура. Крупнейшие режиссеры США: Элиа Казан, Орсон, Уэллс, Гарольд Клерман, Джулиан Бек, Джозеф Папп, Ли Страсберг и др.</p> <p>Современная театральная культура США.</p>
2	История отечественного театра	
2.1.	Русский театр от истоков до конца 18 века	<p>Многовековые традиции русского театра. Культовые игры дохристианской Руси. Христианские обряды и их игровая основа. Самобытное народное творчество (игрище) в Древней Руси эпохи Средневековья. Основа народных игрищ – драматическое действие, ряжение, диалог.</p> <p>Смеховая культура Древней Руси. Смех как мировоззрение. Смех как зрелище. Комические приемы древнерусского юмора. Древнерусское юродство. Юродство как зрелище. Юродство как общественный протест. Лицедейство юродивого. Церковь и юродство.</p> <p>Балагурство – одна из национальных форм смеха. Народные потешники – скоморохи. Скоморохи как хранители народного эпоса. Скоморошья «медвежья комедия». Скомороший кукольный театр (театр Петрушки) и его роль в игровой смеховой культуре Древней Руси.</p> <p>Расцвет народного театрального творчества в Новгородской Руси 13-14 вв., в Московской Руси 14-16 вв. Скоморохи и церковь. Гонения на скоморохов. Указ Алексея Михайловича 1648 г.</p> <p>Экономические и культурные отношения Руси и западноевропейскими государствами в эпоху Алексея Михайловича. Интерес Алексея Михайловича к западноевропейскому театру. Иоганн Грегори и его роль в создании Придворного театра. Поиск репертуара. Строительство «комедийной хоромины» в селе Преображенском. Формирование театрального коллектива. Репетиция спектакля «Комедия об Эсфири» на библейскую тему. Нравственная и политическая направленность спектакля.</p>

		<p>Постановочно-оформительское решение спектакля. Роль художника Василия Ренского.</p> <p>Расширение репертуара Придворного театра. Постановки «Комедии об Адаме и Еве», «Комедии об Иосифе», «Юдифи» и др. «Баязет и Тамерлан» в постановке Стефана Чижинского. Светский характер спектаклей. Интерес к земным радостям, земной любви. Придворный театр и преодоление традиций «домостроя».</p> <p>Прекращение работы Придворного театра в связи с кончиной Алексея Михайловича в 1676 г. Общественный интерес к театру как основа для дальнейшего развития театральной культуры.</p> <p>Реформы Петра I и русский театр. Отношение Петра I к театру как к эффективному средству общественного воспитания. Развитие светского и школьного театров в петровскую эпоху. Устная народная драма. Попытки Петра I создать русский общедоступный театр. Симеон Полоцкий и русский театр. Эстетические принципы Феофана Прокоповича.</p> <p>Театр эпохи Анны Иоанновны. Придворный театр. Развитие театрального дела в России. Гастрольная деятельность. Учреждение театрально-музыкальных учебных заведений и формирование театральной мысли в России.</p> <p>Реформы русского стихосложения. Творчество М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского. Ранние пьесы А. П. Сумарокова. Русская классицистическая драматургия на любительской сцене Шляхетского кадетского корпуса. Развитие народного демократического театра в период правления Елизаветы Петровны. Особенности репертуара.</p> <p>«Отец русского театра» Ф. Г. Волков. Театральная деятельность Ф.Г. Волкова. Открытие в 1751 г. Ярославского общедоступного драматического театра. Формирование профессиональной труппы актеров. Успех спектаклей театра Ф.Г. Волкова в Санкт-Петербурге. Указ императрицы Елизаветы Петровны от 30 августа 1756 г. «О создании Русского для представления трагедий и комедий театра». Деятельность государственного публичного общедоступного профессионального театра.</p> <p>Классицизм как ведущее направление русской театральной культуры середины и второй половины 18 в.</p> <p>Театральная деятельность А.П. Сумарокова. Драматургия Сумарокова как школа художественного вкуса и общественной морали. Патриотический пафос трагедий Сумарокова. Особенности его комедий. А.П. Сумароков и Ф. Г. Волков – руководители русского государственного театра. Французские классицисты на русской сцене.</p> <p>Эволюция русской драматургии в эпоху Екатерины II. Русский театр и идеи эпохи Просвещения. Преемники А. П. Сумарокова. Интерпретация европейской драматургии в творчестве Я.Б. Княжнина. Особенности трагедий Княжнина. Расцвет русской комедии. Театральная деятельность Д.И.</p>
--	--	---

		<p>Фонвизина. Новаторский характер драматургии Фонвизина. Сатира Д.И. Фонвизина на русской сцене. Драматургия И.С. Крылова на рубеже 18-19 вв. Особенности сатиры Крылова. Общественный протест в пьесах В.В.Капниста. Пути создания русской классической оперы. Своеобразие жанра.</p> <p>Развитие сценического искусства второй половины 18 в. Ведущие актеры «школы» Ф.Г. Волкова: И. Дмитревский, А. Михайлова, А. Мусина-Пушкина (Дмитревская), М. Попов, Я. Шумский и др. Крепостные театры в России. Судьба П. Жемчуговой. Развитие театральной культуры в провинции.</p>
2.2.	Русская театральная культура 19 века	<p>Особенности общественно-политического и экономического развития России первой трети 19 в. Война 1812 г. и ее влияние на национальное самосознание русского общества. Антисамодержавные и антикрепостнические настроения передовой дворянской интеллигенции. Возникновение тайных обществ в России. Движение декабристов.</p> <p>Художественное воздействие театра на общество. Просветительская функция театра. Власть и театр. Появление Дирекции императорских театров. Введение цензуры. Основные театры страны. Большой и Малый театры в Москве. Открытие Александринского и Михайловского театров в Санкт-Петербурге. Репертуарная политика театров. Западноевропейский и отечественный классицизм на российской сцене. Интерпретация драматургии Шекспира. Тенденции романтического театра.</p> <p>Особенности русской драматургии первой трети 19 в. Черты сентиментализма и классицизма в трагедиях В.А. Озерова. Официозно-патриотические пьесы М.В. Крюковского. Театральная деятельность и драматургия князя А.А. Шаховского. «Новая» русская драматургия. Литературная и театральная критика. Споры о романтизме.</p> <p>Сценическое искусство первой трети 19 в. Педагогическая деятельность И.А. Дмитревского. Творческий дуэт Е. Семенов и А. Яковлева. Ведущий трагик Санкт-Петербургского театра, представитель сценического классицизма В. Каратыгин. Крупнейший представитель романтизма в русском театре П. Мочалов. Реформатор русского сценического искусства М. Щепкин.</p> <p>Начало творческой деятельности А.С. Грибоедова. Эстетические принципы А.С. Грибоедова. Критическое отношение к романтизму и сентиментально-классицистической школе. Ранняя драматургия Грибоедова. Грибоедов и декабристы. Влияние идей декабризма на общественно-политические взгляды А.С. Грибоедова.</p> <p>Комедия «Горе от ума». Замысел пьесы. Общественное признание. Цензурные хлопоты. Отказ в постановке «Горе от ума» в театре. Poleмика вокруг комедии. А.С. Пушкин о комедии Грибоедова.</p> <p>Новаторство комедии «Горе от ума», её идейно-художественное своеобразие. Особенности языка и жанра, реалистические тенденции эстетики Грибоедова. Содержание</p>

		<p>пьесы. Основной конфликт. Своеобразие грибоедовской сатиры. Новизна образа главного героя. Реалистические и романтические черты в характере Чацкого. Соединение трагического и комического в пьесе Грибоедова. Смысл названия. В.Г. Белинский и И.А. Гончаров о значении комедии.</p> <p>Сценическая история комедии «Горе от ума». Актуальность пьесы в 20 в. Современные сценические интерпретации комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Актеры – исполнители главных ролей в спектаклях в постановке М. Царева, Г. Товстоногова, О. Меншикова и др.</p> <p>А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка, основоположник русского реализма. Эволюция творчества А.С. Пушкина. Взгляды Пушкина на театр и драматургию. Романтическая трагедия А. Шаховского по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Работа поэта над темами русской истории. Просветительские идеи Пушкина и театр.</p> <p>Трагедия «Борис Годунов» и ее значение. Реализм пьесы, поэтическое исследование истории Смутного времени, широта размаха в изображении картин русской жизни конца 16 – начала 17 вв. Национальный колорит трагедии. Воссоздание русской культуры допетровской Руси и культуры шляхетской Польши. «Судьба народная – судьба человеческая» в трагедии «Борис Годунов». Герои и конфликты пьесы. Основная проблема трагедии – Власть и Народ. Политический и нравственно-философский смысл трагедии. Психологизм трагедии. Композиционные принципы построения. Издание пьесы А.С. Пушкина и её сценическая история. Современные интерпретации трагедии А.С. Пушкина.</p> <p>«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина – шедевры драматургии. Пушкин как знаток человеческих страстей, художник острых драматических конфликтов, воссоздающий психологию и нравы других народов разных исторических эпох. В.Г. Белинский о «Маленьких трагедиях» А.С. Пушкина. Сценические и экранные версии «Маленьких трагедий» в 20 в.</p> <p>Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-х гг. 19 в. и ее влияние на театральную культуру. Развитие демократического движения в сфере разночинской молодежи. Литературно-философские кружки. Дискуссии о современном искусстве. Драма В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин». Малый театр и демократическая интеллигенция. Литературно-художественные журналы как зеркало российской действительности («Московский телеграф», «Телескоп», «Отечественные записки»). А.С. Пушкин – редактор журнала «Современник». Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. Статьи Белинского о театре.</p> <p>Театральный репертуар и театральная аудитория 30-40-х гг. 19 в. Развитие современной драматургии. Романтические драмы Н.В. Кукольника. Мелодрама и водевиль, их успех у массового зрителя. Создатели русского водевиля: М.Н. Загоскин, Д.Т.Ленский, Ф.А. Кони, П.А. Каратыгин и др. Н.А. Некрасов</p>
--	--	---

		<p>как драматург. Популярные актеры «легкого» жанра: В.Н. Асенкова, Н.О. Дюр, В.И. Живокини и др.</p> <p>Эволюция реалистической драматургии. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Роль Гоголя в создании реалистического театра. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Юношеские пьесы Лермонтова («Испанцы»). Обращение к российской действительности («Страшный человек», «Два брата»). Драма Лермонтова «Маска-рад». Социально-нравственные проблемы пьесы. Драматический конфликт. Образ Арбенина. Сценическая судьба пьесы.</p> <p>И.С. Тургенев и театр. Социально-бытовая и лирико-психологическая комедии как основной жанр драматургии Тургенева.</p> <p>Сценическое искусство 1830-1840-х гг.</p> <p>Взгляды Н.В.Гоголя на театр и драматургию. Отношение к театру как самому массовому и доступному искусству, как к кафедре, «с которой можно много сказать миру добра».</p> <p>Критика Гоголем современного театрального репертуара и зрительских вкусов, ориентированных на легковесные жанры. Размышление о национальной комедии с глубоким общественным содержанием.</p> <p>«Ревизор» Н.В.Гоголя. Замысел комедии. Своеобразие сюжета. Идеино-художественные особенности пьесы. Специфика творческого метода. «Фантастический реализм» Гоголя. Сатирический смысл «Ревизора». Характеристика действующих лиц. Смех как «единственный положительный герой комедии». Первые постановки пьесы. Премьера «Ревизора» на сцене Александринского театра и в малом театре. Актеры И.И.Сосницкий и М.С. Щепкин в роли Городничего. Николай I о пьесе «Ревизор». А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о значении сатиры Гоголя. Русская критика о комедии «Ревизор».</p> <p>Пьесы Н.В.Гоголя «Женитьба» и «Игроки». Особенности жанра. Первые постановки. Сценическое решение пьес в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В.Г. Белинский о спектаклях «Женитьба» и «Игроки».</p> <p>Традиции Гоголя и русский театр. Влияние Гоголя на дальнейшее развитие русской драматургии.</p> <p>Обострение общественно-политической ситуации в России 1850-1860-х гг. Борьба идейно-политических течений в критике. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» как центры общественно-го мнения. Публицистика и критика революционных просветителей Н.А.Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Учреждение особого правительственного цензурного комитета в канун реформы по отмене крепостного права. Развитие сценического искусства. Малый театр и демократическое движение. Ведущие актеры русской сцены середины 19 в. (М. Щепкин, А. Мартынов, П. Садовский). Репертуар императорских театров. Основные жанры русской сцены: комедия, мелодрама, водевиль. Интерпретация западно-</p>
--	--	---

		<p>европейской классики. Развитие жанров музыкального театра – оперы и балета.</p> <p>Начало творческой деятельности А.Н. Островского. Историческая драматургия 1860-х гг. Пьесы А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». М.Е. Салтыков-Щедрин и театр. Драматическая трилогия А.В. Сухово-Кобылина. Первые постановки пьес «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Критика современных нравов российского общества.</p> <p>Кризисное состояние русской драматургии 1870-1880-х гг. А.Н. Островский – лидер русской реалистической школы и драматургии и сценическом искусстве. А.Н. Островский и Малый театр. Драматургия А.Ф. Писемского. Обличение наступившего «века капитала» в пьесах «Ваал», «Просвещенное время», «Финансовый гений». Л.Н. Толстой и театр. Драматургия Толстого.</p> <p>Малый театр последней трети 19 в. и его ведущие актеры (М.Н. Ермолова, А.П. Ленский, Г.Н. Федотова, А.И. Южин, А.А. Яблочкина). Александринский театр и его актеры (К.А. Варламов, В.Н. Давыдов, В.Ф. Комиссаржевская, М.Г. Савина, П.А. Стрепетова). Новые театры страны.</p> <p>Взгляды А. Н. Островского на театр. Начальный период творчества (1849-1850-е гг.). Пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот»), «Бедность – не порок», «Доходное место». Особенности жанра бытовой комедии. Новый тип героя, неизвестного зрителю – представителя купеческого сословия. Социально-психологическая драма «Гроза». Н. А. Добролюбов о пьесах Островского. Драматургия А. Н. Островского и Малый театр. Обновление репертуара. Пьесы Островского и зрители.</p> <p>Славянофильский период творчества А. Н. Островского. Новые темы и жанры драматургии в пореформенный период. Комедии А. Н. Островского в 1860-1870-х гг. («Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Волки и овцы») и их место в театральном репертуаре. Социально-психологическая драма А. Н. Островского конца 1870-1880-х гг. Трагедия одаренных, тонко чувствующих женщин («Бесприданница»). Судьбы людей из актерской среды («Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»). Исторические драмы А. Н. Островского. «Весенняя» сказка «Снегурочка» (и одноименная опера Римского-Корсакова).</p> <p>Теоретические взгляды и преобразовательная театральная деятельность А. Н. Островского. Размышления о народном театре. А. Н. Островский – заведующий репертуарной частью дирекции императорских театров.</p> <p>Л.Н. Толстой в 1880-е гг. Перелом в мировоззрении писателя. Взгляды Л.Н. Толстого на театр. Обращение к драматургии. Социально-психологическая драма «Власть тьмы» (1886) на тему жизни современной русской деревни. Сюжетная основа пьесы. Анализ разрушительных тенденций, проникающий в крестьянский быт и нравы. Противопоставление им</p>
--	--	--

		<p>крестьянско-патриархальной нравственности. Основной конфликт и герои пьесы «Власть тьмы». Сценическая судьба пьесы. Запрет российской цензуры на постановку драмы «Власть тьмы». Сценическая интерпретация пьесы Л.Н. Толстого в «Свободном театре» А. Антуана в 1888 г. и любительском театре Общества любителей искусства и литературы в 1891 г. (режиссер – К. С. Станиславский). Другие постановки пьесы.</p> <p>Комедия Л.Н. Толстого «Плоды просвещения» (1890), высмеивающая модное в 1880-е гг. увлечение столичной интеллигенции спиритизмом. Критика Толстым бесплодности барского «просвещения», оторванности буржуазной интеллигенции от потребностей народного быта. Основной конфликт и герои пьесы. Пьеса Л.Н. Толстого «Плоды просвещения» и ее постановка в Александринском театре в 1891 г. Другие постановки пьесы.</p> <p>Драма Л.Н. Толстого «Живой труп» (1900). Обличение ханжества, лицемерия и бесчеловечности правовых норм современного общества. Основной конфликт и герои драмы. Образ Феи Протасова. Сценическая судьба пьесы. Постановка драмы «Живой труп» на сцене МХТ в 1911 г. международный успех пьесы Л.Н. Толстого. Теоретическая деятельность Л.Н. Толстого. Трактат «Что такое искусство» (1898).</p>
<p>2.3.</p>	<p>Русская театральная культура рубежа 19 – 20 веков (1898-1917)</p>	<p>Взгляды А.П. Чехова на театр. Неприятие традиционного русского театра со штампами актерской игры и старомодной режиссурой. Мечты о новом русском театре.</p> <p>Драматургия А.П. Чехова. Традиции и новаторство. Жанровые особенности чеховских пьес. Эволюция драматургии. От «Пьесы без названия» (1881) – к «Иванову» (1887). Водевили А.П. Чехова («Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей»). Пьеса «Чайка» (1896) и ее художественное своеобразие. Реализм и символизм. Пьесы. Специфика жанра, соединяющего трагическое и комическое. Основные коллизии и герои пьесы. Тема служения искусству, судьба таланта – основная тема «Чайки». Психология пьесы. Чеховский подтекст. «Чайка» на сцене Александринского театра в 1896 г. В.Ф. Комиссаржевская в роли Нины Заречной. Провал пьесы. Триумф «Чайки» на сцене Московского художественного театра в 1898г.</p> <p>Последние пьесы А.П. Чехова («Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903)) их сценическая судьба. Внутренние конфликты чеховских пьес. Нарушение драматургических канонов. Замедленный темп развития событий. Основные темы пьес. Тема погибающей красоты, напрасно про-житой жизни в пьесе «Дядя Ваня». Крушение иллюзий интеллигенции в пьесе «Три сестры». Тема «дома, где разбиваются сердца». Тревожная эмоциональная атмосфера драмы. Дальнейшее развитие драматургии подтекста, второго плана, скрытой мысли. Реалистическая символика пьесы. Центральные образы «Трех сестер». Комедия «Вишневый сад» как вершина чеховской драматургии. Реализм и символизм пьесы. Своеобразие жанра трагикомедии. Сочетание лиризма,</p>

		<p>юмора и трагизма в содержании пьесы. Глубина психологического анализа. Центральные персонажи пьесы.</p> <p>Чехов и МХТ. Чехов и Станиславский. Влияние драматургии А.П. Чехова на развитие мирового театра 20 в.</p> <p>Кризис традиционного русского театра в 1880-1890-е гг. Начало творческой деятельности К.С. Станиславского (Алексеева). К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Творческая программа создания «нового реалистического общедоступного русского театра» (1898). Спектакль «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. К. Толстого. А.П. Чехов и МХТ. Премьера «Чайки». М. Горький и МХТ. Особенности драматургии Горького. Современная зарубежная драматургия на сцене МХТ. Классический репертуар МХТ.</p> <p>Утверждение на русской сцене принципов режиссерского театра (единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля; целостность актерского ансамбля; психологическая обусловленность мизансцен; жизненная достоверность образов, подлинность актерского переживания). «Система Станиславского». Разработка методологии актерского творчества, техники органичного пере-воплощения в образ. Многогранность деятельности К.С. Станиславского – режиссера, актер, педагога, теоретика театра. Первые актеры МХТ: О.Л. Книппер-Чехова, И.М. Москвин, М.П. Лилина, М.Ф. Андреева, В.Э. Мейерхольд, Л.М. Леонидов и др. Начало студийного движения МХТ. Первая студия МХТ. Театр-студия на Поварской.</p> <p>Русский театр и символизм. А.А. Блок и театр. В.Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже 19-20 вв. Театр В.Ф. Комиссаржевской. В.Э. Мейерхольд и формирование методологии «условного театра». Постановка спектаклей «Балаганчик» по пьесе А.А. Блока и «Сестра Беатриса» по пьесе М. Метерлинка на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской. «Жизнь человека» Л. Андреева на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской и МХТ.</p> <p>Режиссерская деятельность В.Э. Мейерхольда в Александринском театре. Утверждение принципов «театрального традиционализма». Н.Н. Евреинов – теоретик и режиссер. Режиссерские искания Ф.Ф. Комиссаржевского. Режиссерская деятельность К.А. Марджанова. Идея «Свободного театра». Начало режиссерской деятельности А.Я. Таирова. Создание Ка-мерного театра. Е. Б. Вахтангов – основатель и руководитель Студенческой драматической студии (с 1921 – 3-я Студия МХТ).</p>
2.4.	Русская театральная культура 20 века	<p>Русский театр между двумя революциями. Октябрьская революция и театр. Декреты о развитии театрального дела. Нарком просвещения А.В. Луначарский и театр. Создание академических театров. Традиции и новаторство в театре эпохи революции.</p> <p>Малый и Петроградский (бывший Александринский) драматические театры. Особенности репертуара. Большой</p>

театр оперы и балета. Создание БДТ (Большого драматического театра) и его первые сезоны. МХАТ после революции. Творческие эксперименты Е. Б. Вахтангова и М.А. Чехова. Призыв В.Э. Мейерхольда к политической активизации театра. Движение «Театральный Октябрь», возглавляемое Мейерхольдом. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова. Камерный театр: 1917-1922 гг.

Театральная концепция В.В. Маяковского. Драматургия В.В. Маяковского. Спектакль «Мистерия-буфф». Начало ТИМа. Конструктивизм и «биомеханика» в развитии театра Мейерхольда. Лозунг А.В. Луначарского «Назад к Островскому!» и начало нового этапа в развитии отечественного театра.

Основные театры страны в 1920-е гг. Обновление репертуара. Малый театр и МХАТ в 1920-х гг. М.А. Булгаков и МХАТ. «Дни Турбиных» на сцене МХА-Та. МХАТ-2 в 1920-е гг. Театральная деятельность М.А. Чехова. Театр Е. Б. Вахтангова 1920-х гг. и его особенности. «Принцесса Турандот» в постановке Е. Б. Вахтангова. Театр В.Э. Мейерхольда в 1920-е гг. Русская классика на сцене ТИМа. А.Я. Таиров и Камерный театр в 1920-1930-е гг. МХАТ в 1930-е гг. Русская классика в постановке В.И. Немировича-Данченко на сцене МХАТА. К.С. Станиславский в 1930-е гг. Спектакль «Тартюф». Интерпретация драматургии В. Шекспира в отечественном театре 1930-х гг. Драматургия М. Горького и театр 1930-х гг. ТИМ в 1930-е гг. Судьба В.Э. Мейерхольда.

Советский театр в годы Великой Отечественной войны. Драматургия А. Корнейчука, Л. Леонова, К. Симонова в репертуаре театра. Советский театр послевоенного десятилетия. Борьба с «космополитизмом» и закрытие Камерного театра А. Я. Таирова. Судьба театра С.М. Михоэлса.

Советский театр второй половины 1950 – начала 1960-х гг. Современная драматургия на театральной сцене. Творчество А.Н. Арбузова, А.М. Володина, В.С. Розова и др. В.С. Розов и А.В. Эфрос. Создание театра «Современник». Творческая программа «Современника». Актерский ансамбль «Современника». БДТ на рубеже 1950-1960-х гг. Режиссура Г.А. Товстоногова. Спектакль «Идиот» по роману Ф.М. Достоевского на сцене БДТ. Классика на сцене отечественного театра 1950-1960-х гг. Ю.П. Любимов, Театр драмы и комедии на Таганке. Режиссура Ю.П. Любимова. В. Высоцкий в Театре драмы и комедии на Таганке.

Русская и зарубежная классика на сцене отечественного театра 1960-1980-х гг. Современная драматургия на сцене театра 1960-1980-х гг. Театр А. В. Вампилова. «Новая» русская драматургия (А. Галин, Г. Горин, Л. Петрушевская, Л. Разумовская и др.). Ведущие режиссеры: О.Н. Ефремов (МХАТ), М.А. Захаров (Театр им. Ленинского комсомола), Ю.П. Любимов (театр на Таганке), Г.А. Товстоногов (БДТ). Театр А.В. Эфроса. Телеспектакли и фильмы А.В. Эфроса. Режиссерские искания А. Васильева.

		Русский театр 1990-х гг. Ведущие театры страны. Особенности репертуара. Специфика развития театральной культуры на рубеже 20-21 вв. Драматургия Н.В. Коляды и театр. Театр Л. Додина. Театр Романа Виктюка. Театр–студия Олега Табакова.
--	--	--

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Игровые технологии (креативные, имитационные, деловые, ролевые и др.)	ПК-4 - Способен разработать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ, осуществить постановку социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений культуры	З-1 - Знать основы драматургического, сценарного, режиссерского и актерского мастерства У-1 - Обосновать выбор материала, композиционное строение, прием художественного монтажа, средств эмоциональной выразительности при работе над сценарно-драматургической основой программы социально-культурного проекта

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Электронные ресурсы (издания)

1. Шах-Азизова, Т. К.; Полвека в театре Чехова. 1960-2010 : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2011; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105294> (Электронное издание)
2. Корндорф, А. С.; Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены : художественная литература.; Прогресс-Традиция, Москва; 2011; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105264> (Электронное издание)

3. Вислова, А. В.; Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI вв. : монография.; Университетская книга, Москва; 2009; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84761> (Электронное издание)
4. Салас, Д., Д.; Играем реальную жизнь в Плейбек-театре : научно-популярное издание.; Когито-Центр, Москва; 2009; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145028> (Электронное издание)
5. Мирошниченко, Л. В.; Психология театрального коллектива: учебное пособие для студентов специальности 070201 «Актерское искусство» : учебное пособие. 2. ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2011; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227753> (Электронное издание)
6. Биневиц, Е. М.; Карикатуристы идут в театр : научно-популярное издание.; Петрополис, Санкт-Петербург; 2010; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254805> (Электронное издание)
7. Бояджиев, Г. Н.; История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года : учебник.; Государственное издательство "Искусство", Москва, Ленинград; 1941; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130965> (Электронное издание)
8. ; История театра. История античного театра : учебное пособие. 1. ; Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород; 2020; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615823> (Электронное издание)
9. Бураченко, А. И.; История искусств (история театра и кино): практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников : практикум.; Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696579> (Электронное издание)
10. Берсенёва, Е. В.; История театра : практикум.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613018> (Электронное издание)
11. Варнеке, Б. В.; История русского театра : курс лекций. 1. XVII и XVIII век; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93427> (Электронное издание)
12. ; История театра : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2015; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438708> (Электронное издание)
13. Морозов, П. О.; История русского театра до половины XVIII столетия : научная литература.; Тип. В. Демакова, Санкт-Петербург; 1889; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233633> (Электронное издание)
14. Божерянов, И. Н.; Иллюстрированная история русского театра XIX века; б.и., Санкт-Петербург; 1903; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276284> (Электронное издание)
15. Варнеке, Б. В.; История античного театра : научно-популярное издание.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30422> (Электронное издание)
16. , Каллаш, В. В., Эфрос, Н. Е.; История русского театра : научно-популярное издание.; Директ-Медиа, Москва; 2013; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115349> (Электронное издание)

Печатные издания

1. , Браун, Д. Р., Можяева, А., Фальковская, Н., Фомичев, В.; Иллюстрированная история мирового театра; Бертельсманн Медиа Москау, Москва; 1999 (3 экз.)
2. , Рудницкий, К.; История советского драматического театра : в 6 т. Т. 1. 1917-1920; Наука, Москва; 1966 (4 экз.)
3. , Бояджиев, Г. Н., Образцова, А. Г., Росточкий, Б. И.; История зарубежного театра : учебное пособие.

Ч. 3. Театр Европы и США после 1945 года; Просвещение, Москва; 1977 (4 экз.)

4. Мокульский, С. С.; История западноевропейского театра : в 2 частях.; Лань, Санкт-Петербург; 2011 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" www.e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks)
www.bibliocomplectator.ru/available

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> Доступ в сети университета.

JSTOR. URL: <http://www.jstor.org/> Доступ в сети университета, а также удаленно через EZпроху.

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека» <http://sptl.spb.ru>

Журнал "Театр" <http://oteatre.info/issues>

Сцена : журнал по вопросам сценографии, сценической техники и технологии, архитектуры, образования и менеджмента в области зрелищных искусств

<http://the-stage.ru>

Журнал L'avant-scène théâtre <https://www.avantscenetheatre.com>

Журнал Die Deutsche Buehne <https://die-deutsche-buehne.de>

Журнал Theater Heute <https://www.der-theaterverlag.de/theater-heute/theater-heute>

Журнал Theatre Research International Гиперссылка <https://www.cambridge.org/core/journals/new-theatre-quarterly>

МХАТ им. А.П. Чехова <https://mxat.ru>

Театр им. Е. Вахтангова <http://www.vakhtangov.ru>

Большой Драматический Театр им. Г.А. Товстоногова <https://bdt.spb.ru>

Официальный сайт Коляда-театр <http://www.kolyada-theatre.ru>

Театр Современник <https://sovremennik.ru>

РАМТ <http://ramtograf.ru>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
5	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История музыки

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Девятова Ольга Леонидовна	доктор культурологии, профессор	Профессор	культурологии и социально- культурной деятельности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.11-08/45 от 30.06.2023 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Девятова Ольга Леонидовна, Профессор, культурологии и социально-культурной деятельности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
  - Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	История зарубежной музыки	Античная музыкальная культура в ее связях с культурой последующих эпох. Музыкальная культура Средневековья. Музыкальная культура Возрождения. Музыкальная культура барокко. И.С. Бах. Личность. Проблемы творчества. Музыкальная культура Просвещения и венский классицизм. Концепция личности в творчестве В. А. Моцарта и Л.ван Бетховена. Эстетика музыкального романтизма. Романтическая песня в австронемецкой культуре. Поэтика мифа и средневековые мотивы в музыкальных драмах Р. Вагнера. Итальянская опера XIX в. и музыкальная драма в творчестве Дж. Верди. Европейская оперная культура второй половины XIX – начала XX в.
2	История русской музыки	Музыкальная культура древних славян. Музыкальная культура русского Средневековья. Музыкальная культура русского барокко. Русский музыкальный театр XVII – XVIII вв. Проблемы русской музыкальной культуры XVIII вв. Основные тенденции русской музыкальной культуры первой половины XIX в. М. И. Глинка в истории русской музыки. Эстетика композиторов «Могучей кучки» в контексте русской культуры 1860–1870-х гг. Опера в творчестве М. Мусоргского, А. Бородина и Н. Римского-Корсакова. Романтизм и реализм в творчестве П. Чайковского. Музыкальная культура Серебряного века (общая характеристика). Духовный мир А. Скрябина. Творческое новаторство. С. Рахманинов и традиции

		русской музыкальной культуры. С. Рахманинов и XX век. Балетный театр И. Стравинского.
--	--	---

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология самостоятельной работы	ПК-4 - Способен разработать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ, осуществить постановку социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений культуры	З-1 - Знать основы драматургического, сценарного, режиссерского и актерского мастерства П-2 - Разработать постановочный план программы социально-культурного проекта

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История музыки

Электронные ресурсы (издания)

1. ; Революция и культура: сквозь призму времени : монография.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696112> (Электронное издание)
2. Ливанова, Т. Н.; История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник.; Музыка, Москва; 1983; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499> (Электронное издание)
3. Банникова, И. И.; История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров : учебное пособие.; Орловский государственный институт искусств и культуры, Орел; 2012; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175> (Электронное издание)

4. ; История музыки : учебно-методическое пособие.; Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород; 2019; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615793> (Электронное издание)
5. ; История музыки (зарубежной): учебно-методический комплекс дисциплины : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2014; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438411> (Электронное издание)
6. , Харсенюк, О. Н.; История эстрадной и джазовой музыки : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2015; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438715> (Электронное издание)
7. , Сокол, О. В.; История русской музыки : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2010; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875> (Электронное издание)
8. , Умнова, И. Г.; История современной отечественной музыки : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2005; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228129> (Электронное издание)
9. , Умнова, И. Г.; История современной отечественной музыки: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 071301 «Народное художественное творчество» : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2011; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274210> (Электронное издание)
10. , Умнова, И. Г.; История музыки современной отечественной: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 070105 «Дирижирование» : учебно-методический комплекс.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2011; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274207> (Электронное издание)
11. Браудо, Е. М.; История музыки (сжатый очерк) : монография.; Государственное Музыкальное Издательство, Москва; 1935; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236347> (Электронное издание)
12. Сабанеев, Л. Л.; Всеобщая история музыки; Работник просвещения, Москва; 1925; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131940> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Девятова, О. Л.; Культурное бытие композитора Сергея Слонимского : Цикл монограф. лекций по курсу "История музыки XX в."; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2000 (4 экз.)
2. Девятова, О. Л.; Художественный универсум композитора Сергея Слонимского : Опыт культурологического исследования.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2003 (4 экз.)
3. Девятова, О. Л.; Музыкальная культура стран Востока (Индия, Китай, Япония) : [учеб. пособие по направлениям 031400 "Культурология", 031500 "Искусствоведение", специальностям 031401 "Культурология", 031501 "Искусствоведение"].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2009 (7 экз.)
4. Девятова, О. Л.; Композитор в системе культуры : [учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 033000 "Культурология"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012 (20 экз.)
5. Девятова, О. Л.; Русский символизм и музыкальная культура XX века : учебное пособие для гуманитарных вузов.; Автограф, Екатеринбург; 2016 (5 экз.)
6. Девятова, О. Л.; Культурное мироздание Петра Ильича Чайковского; Автограф, Екатеринбург; 2019 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" www.e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks)
www.bibliocomplectator.ru/available

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
https://cyberleninka.ru/gclid=EAIaIQobChMI6c7YsZbo9AIVAZeyCh3iiwDAEAAAYASAAEgITXfD_BwE

eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История музыки

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Не требуется

		соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
5	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История кино

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Новиков Алексей Владимирович	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподавателе ль	культурологии и социально- культурной деятельности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.11-08/45 от 30.06.2023 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Новиков Алексей Владимирович, Старший преподаватель, культурологии и социально-культурной деятельности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
  - Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	История зарубежного кино	<p>Предистория кино.</p> <p>Древнее искусство и движение: египетские росписи. Древнегреческая скульптура и архитектура, изделия скифов. Средневековая икона как рассказ. Живопись П. Брейгеля, И.Босха. Серийность рисунков художников Японии. Движение и композиции картин художников 19 века.</p> <p>Изобретение аппаратуры: драма открытий.</p> <p>Стробоскопия. Стробоскопические игры. Серийные фотографии. Опыты Мьюбриджа и Этьена Маре. "Соревнование" лабораторий Эдисона и европейских изобретателей.</p> <p>Первые шаги кинозрелища.</p> <p>Уроки первых сеансов братьев Люмьер. Обнаружение эффекта зрелищности. Фиксация движения и ее влияние на культуру. Принцип съемки: с одного места цельным куском. Хроникальные ленты, научное кино. Оценки перспектив развития кинематографа.</p> <p>Бизнес и кинозрелище.</p> <p>Значение экономического фактора в распространении кинематографа по всему миру. Организация производства лент и показа фильмов. Первые кинофирмы, конкуренция между</p>

		<p>ними. "Патентная война" на кинорынке в Америке. Становление индустрии кино, и ее влияние на развитие кинематографа.</p> <p>Первый чародей экрана - Жорж Мельес /1961-1938/.</p> <p>Театральная деятельность Мельеса. Увлечение кинематографом. Открытие кинотрюков. Постановка кино-феерий. Принцип театрального спектакля в кинопостановках. Мельес - поэт экрана, первый формотворец в кино.</p> <p>Кинопостановки: искусство или неискусство Ярморочное кино.</p> <p>Переход от кинохроники к кинопостановкам. Основные типы кинопостановок: а/ приключенческие ленты; б/ киноиллюстрации популярных романов; в/ театральные фильмы. Попытки облагородить кино. Направления "Фильм д'арт" фирмы Пате и "Эстетические фильмы" фирмы Гомон, итальянские исторические постановки. Сохранение принципа цельного куска в постановке. Возражения против использования крупного плана и необычного ракурса, монтаж как техническая операция. Камера - фиксатор действия. Расчет на мастерство актеров. Кинопостановки - суррогат театра.</p> <p>Кино и культура начала 20 века.</p> <p>Споры вокруг значения появления кинематографа. Кино – основной вид раз-влечения толпы. Низкий статус кинематографа в культурной жизни общества начала 20 века. Нарастание общественного движения за запрещение кинематографа. Связь искусств с кинематографом. Влияние кинематографа на искусства начала 20 века.</p> <p>Кинокомическая – первый зрелищный жанр киноискусства</p> <p>Природа комического. Комизм действия и возможности немого кино. Их соответствие. Влияние цирковой клоунады на становление жанра комической. Традиции бурлеска. Особенности кинокомизма. Гэг /комический трюк/ - сердцевина смеха в кино.</p> <p>Появление первого характера-маски в кино в фильмах Андре Дида /"Буаро", "Кретинетти", "Глупышкин"/1884-1931/. Кумир толпы.</p> <p>Макс Линдер /1883--1925/. Ставка на узнаваемость, маска светского щеголя. Тонкость и изящество юмора. Профессиональность актерской игры. Мировая известность. Закат славы и трагическая личная судьба актера.</p> <p>Перемещение центра комической за океан с открытием студии "Кистоун" 1912 г. Принципы американской комической Мака Сеннета:</p> <p>а/ бешеный темп; б/ выветривание смысла; в/ снижение величия.</p> <p>Основной материал - гэги. Торжество нелепицы, отсутствие всего святого, доведение до абсурда, упоение идиотизмом жизни. Смысл кистоунского абсурда.</p>
--	--	--

		<p>Бастор Китон /1896-1966/ - человек без улыбки. Резкое отличие комической стилистики от стилистики Сеннота, Чаплина, Ллойда: - несоответствие между ситуацией и реакцией на нее у героя Китона, появление смыслового контрапункта. Изящество гэгов. Открытие Китоном кинематографических трюков. Актерское мастерство. Философичность смеха Китона.</p> <p>Гарольд Ллойд /1883-1971/ - маска без маски. Одинокый Люк. Резкая смена маски: Гарри - один из средних американцев. Расширение пространства комического. Приближение к реальности. Образ Гарри:</p> <p>а/ цепкость, напористость американского парня; б/ застенчивость, простодушие американского юноши. Характер ллойдовского героя - неиссякаемый оптимизм и уверенность в победе – утверждение в комическом ключе основных ценностей американской жизни.</p> <p>Комический дуэт - Стэн Лаурел /1900-1965/ и Оливер Харди /1892--1957/. Взаимодополнение характеров. Мерное, замедленное действие, без суеты сеннетовской погони. Комический ключ – апофеоз разрушения при сохранении видимости респектабельности, по-слушания и соблюдения законопорядка. Реальность алогизма комиков.</p> <p>Игорь Ильинский /1901-1991/ – комик советского немого кино. Необычайная пластичность и характерность актера. Творческое сотрудничество с режиссером Я. Протазановым.</p> <p>Природа эксцентризма. Демократизм кинокомической и статус "низкого жанра" в глазах элиты. Социальный смысл "мира наизнанку". Градации кинокомической в современном кино.</p> <p>Великий «немой»</p> <p>Звезды немого кино</p> <p>Актер в ранний период кинематографии. Индустриализация кинопроизводства. Коммерческий подход к со-зданию фильмов. Необходимость рекламы фильма-товара и гарантированного успеха. Рождение культа кинозвезд. Механика культа. Социально-психологические корни культа кинозвезд. Проблемы: "звезда" и талант, экранный образ и реальная жизнь.</p> <p>Звезды немого кино: Лета Нильсен, Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Уильям Харт, Дуглас Фербенкс, Рудольф Валентине, Конрад Фейдт,</p> <p>Чарли Чаплин /1889-1977/</p> <p>Приход в кино/1914г./ . Студия Мака Сеннота. Транс-формация авантюриста Чейза в наивного и добродушного Чарли. Особая, неоднозначная тональность смеха Чаплина - через страдание. Родство персонажа Чаплина с традиционными клоунскими и театральными масками. Мученическая жертвенность героя Чаплина, вызывающая сострадание. Мир Чаплина - это противостояние абсурда, противоестественных порядков жизни и „наивной" добротельности "маленького человечка".</p>
--	--	--

		<p>Человеколюбие Чаплина, и неприятие зла, противодействие ему. Тонкая, глубокая и полная прорисовка характера персонажа Чарли. Обогащение пантомимической палитры, мастерство комических трюков. Простота кинематографической формы. Глубокая поэтичность лент Чаплина. Социальная страстность и зрелость смеха Чаплина в картинах "Малыш", "Золотая лихорадка", "Цирк", "Огни большого города", "Новые времена". Величие гения Ч. Чаплина.</p> <p>Приход звука в кинематограф</p> <p>В ожидании звука.</p> <p>Теоретические споры об эстетике немом кино. Изобретение звукозаписи. Опыты озвучания лент. Развитие радиовещания и радиофикация Америки в начале 20-х гг. Звуковое сопровождение немых фильмов: оркестры, таперы и комментаторы.</p> <p>Неверие в художественные возможности звука в кино. Сопротивление кино-промышленников приходу звука, в кинематограф. Конкуренция на кино-рынке. "Диверсия" фирмы "Братьев Уорнеров": ставка на музыкальный фильм и звезд Бродвея. "Певец джаза" - первый звуковой фильм /октябрь 1926г./.</p> <p>Экспрессионизм и мировой кинематограф</p> <p>Немецкий киноэкспрессионизм.</p> <p>Германия после Первой мировой войны. Экспрессионизм как течение в художественной культуре послевоенной Германии. «Кабинет доктора Калигари» /1919/. реж. Роберт Вине. Решение проблемы выразительности через изобразительную сторону. Сотрудничество с авангардной экспрессионистской группой "Штурм". Две разновидности киноэкспрессионизма:</p> <p>а/ фантастический, восходящий к немецкому романтизму начала 19 века;</p> <p>б/ натуралистический. Влияние немецкого экспрессионизма на развитие киноискусства.</p> <p>Французский киноимпрессионизм. Эстетика визуализма.</p> <p>Начало теоретического осмысления кино как искусства. Первый теоретик кино - Риччотто Канудо /1879-1923/. Формулирование принципов "фотогении" Луи Деллюком /1890-1924/. Начало эстетики визуализма. Ключевое понятие "ритм". Разное его толкование. "Интегральная кинематография" Жормены Дюлак /1882-1942/. Отрицание эстетикой визуализма сюжета, повествования, игры актеров. Предназначение, кино " передавать красоту движения реального мира. Теоретическая и практическая зрелость визуализма. Визуализм и поэтика современного кино.</p> <p>Немецкий киноавангардизм.</p>
--	--	--

		<p>Связь кинематографического авангарда с живописью и музыкой. Потребность в исследовании воздействия на зрителей кинематографического ритма в чистом виде. Переход Ганса Рихтера и Викинга Эггелинга к геометрическим формам. Эксперименты Оскара Фишингера с фигуративной передачей музыкальных композиций. "Опусы" Вальтера Гутмана. Вклад авангардистов в разработку теории кино, в исследование кинематографической формы и природы кино.</p> <p>«Золотой век» Голливуда.</p> <p>Создание мощной киноиндустрии в Голливуде. Перенесение промышленных методов в производство фильмов. Голливуд - столица кино, Специализация деятельности творческих работников. Формирование основных жанров. Экранная политика кинобизнеса. Стремление к мифологизации сюжета - ответ на потребности кинозрителей. Американцы - нация киноманов,</p> <p>Разновидности киноужасов: а/ повествование о маньяках и людях с извращенной психикой; б/ рассказ о фантастических существах; в/ сюжеты о вторжении в человеческую жизнь потусторонних сил. Теоретико-философские интерпретации фильмов-ужасов. Фильм-ужасов – экстравагантная метафора человеческого начала.</p> <p>Вестерн.</p> <p>Исторические корни вестерна. Потребность в идеализации и романтизации недавней истории. Основные признаки жанра: а/ приключенческая фабула, основанная на освоении "дикого Запада" и вытеснения от-туда индейцев; б/ главный герой-благородный рыцарь из прерий "без страха и упрека"; в/ перевертывание, опрокидывание по ходу фильма первоначальных характеристик персонажей; г/ победа добра над злом не с помощью государства, а в "честном" поединке на револьверах; д/ приравнивание индейцев к силам природной стихии, не более. "Дилижанс" реж. Джона Форда /1939г./ - классика вестерна. Кинематографичность вестерна. Огромный скачок в развитии киноязыка.</p> <p>Дэвид Уорк Гриффит /1875-1948/.</p> <p>Приход в кино в 1907 году из театра. Творческий подход к профессии режиссера как создателя атмосферы фильма через изображение. Работа в Голливуде. Фильмы: "Рождение нации" /1915г./, "Нетерпимость" /1916г./, "Сломанные побеги" /1919г./.</p> <p>Открытие способов и приемов кинематографического повествования. Создание школы кинематографической игры актеров. Сочетание философской глубины и новых специфических выразительных средств. Влияние школы Гриффита на развитие кинематографии.</p> <p>Мастер рисованного фильма — Уолт Дисней /1901-1966/.</p> <p>Приход в кино. Истоки стиля У. Диснея: карикатура, комикс, народный оптимизм. Принцип использования звука: а/ синхронность, подчиненность движения персонажей музыкальному движению; б/ ассинхронность, несовпадение,</p>
--	--	--

контраст по смыслу изображения и звука. Серия "Забавные симфонии". Создание ансамбля персонажей. Необычайная динамичность и пластика рисованных героев. Напряженность сюжетов, мастерство и изобретательность комических трюков. Микки маус – национальный герой Америки. Фильмы-сказки. "Фантазия" /1942г./ - высшее достижение Диснея. Фильмы Диснея - противостояние против натурализма раннего звукового кино.

Кино и европейская культура перед второй мировой войной.

Движение к реализму в американском кинематографе. Изменение языка кино, стилизация под хронику в фильме "Гроздь гнева" Джона

Форда /1940/.

Европа в ожидании войны. Атмосфера тревоги и беспокойства. Французская школа "поэтического реализма". Влияние Жака Превера на творчество Жана Ренуа-ра, Жака Фейдера, Жюльена Дювивье и Марселя Карне. Поэтика судьбы в фильмах "Набережная туманов" /1938г./ "День начинается" /1939г./ реж. М. Карне. Довоенный сюрреализм Луиса Бунюэля.

Неореализм и мировой кинематограф

Италия в конце войны. Предшественники неореализма.

Особенности итальянского фашизма. Культура и кино фашистской Италии. Оппозиция фашистской культуре в журналах. "Бьянко э nero" и "Чинема". Фильмы "Дети смотрят на нас", реж. Витторио Де Сика /1942г./ "Про-гулка в облаках", реж. Алессандро Блазетти /1943г./ и "Одержимость", реж. Лукино Висконти /1942 г./ - предшественники неореализма.

«Рим - открытый город» Роберто Росселлини /1945/ - манифест неореализма.

Оккупация и освобождение Италии. Программа неореализма профессора Умберто Барборо: отказ от ценностей и форм фашистской культуры и возвращение на экран правды. Создание фильма "Рим - открытый город" – осмысление трагичности судьбы итальянского народа. Отказ от мифа. Атмосфера "хоральности", коллективного героя. "Беспристрастное воспроизведение на экране пыток и страданий. Продолжение принципов фильма "Рим - открытый город" в кар-тине Р. Росселлини "Пайза".

«Похитители велосипедов» Витторио Де Сика - вершина неореализма.

Неореализм как изображение новой реальности. Атмосфера ожидания, надежд на будущее. Связь течения неореализма с социалистической идеологией. Режиссеры неореалисты: Л. Висконти, Де Сантис, Латтуада, Каstellани. Джерми. Идеолог неореализма - сценарист Чезаре Дзаваттини. Преданность неореалистов лучшим традициям гуманизма. Вскрытие драматизма в обы-денной жизни. В центре повествования - судьбы простых людей. Утверждение ценности личности,

		<p>индивидуума. "Похитители велосипедов" В. Де Сика /1948г./ - на пересечении искании неореалистов.</p> <p>Поэтика неореализма. Судьбы неореализма.</p> <p>"Никакой уступки, красоты". Апелляция к убедительности факта, документа. Отказ от условностей павильона и участия профессиональных актеров. Сюжеты - истории из жизни, съемки в форме наблюдения. Максимальное приближение к подлинной действительности. Реабилитация реальности, обнаружение ее визуальной метафоричности. Соответствие поэтики неореализма природе кинематографа. Последние значительные фильмы неореалистов в 1951-1952 г.г. - "Рим, 11 часов" Де Сантиса, "Умберто Д." Де Сики, "Два гроша надежды" Ренато Каstellани, "Полицей-ские и воры" Стено и Моничелли. Творчество неореалистов – точка отсчета для всего послевоенного кинематографа, размышляющего о человеке.</p> <p>Франция</p> <p>Всплеск документализма в первые послевоенные годы. Уход от неореалистической интонации, возобладание традиций "поэтического реализма". Приход нового поколения молодых режиссеров в конце 50-х годов. "Группа тридцати", "Синема-верите". Черты "Новой волны" отказ от ориентации на коммерческое кино, импровизационный метод съемки, съемки вне павильона, скепсис к традиционным ценностям общества, герой - молодой человек. Трансформация и размывание принципов "Новой волны".</p> <p>Англия</p> <p>Значение военной хроники для развития киномышления. Возрождение традиций британского документального кино 30-х г.г. в деятельности группы "свободное кино". Продолжение литературно-драматургического движения "рассерженных молодых людей в английской кинематографии. Яростный бунт против устоявшихся ценностей общества - тема фильмов Т. Ричардсона, К. Рейша, Л. Андерсона, Дж. Шлезингера.</p> <p>Япония</p> <p>Развитие документальной кинематографии во время войны и после войны. Возникновение "независимого кино" в начале 50-х г.г. Черты направления: исследование современности, драматургия факта, документальная стилистика, включение хроники в ткань фильма. "Реализм без слез" - японский вариант неореализма. Сходство творчества Имаи, С. Яомото, К. Синто с итальянским неореализмом по гуманистической интонации социальной ориентации, поэтике формы. "Голый остров" реж. Кането Синто /1960г./ - вершина творчества "независимых".</p>
2	История отечественного кино	<p>Господство французской фирмы "Пате" на российском кинорынке. Деятельность А. Д. Дранкова. Первый русский игровой фильм "Стенька Разин" /1908г./. Организация фирмы "А. А. Ханжонков" в 1908 году. Пионеры русской профессиональной кинорежиссуры: В.Гончаров, П. Чардынин,</p>

Е.Бауэр. Режиссеры Я.Протазанов и В.Гардин. Оператор А. Левицкий. Звезды русского дореволюционного кино Вера Холодная и Иван Мозжухин. Ориентация на экранизацию литературной и драматургической классики. Русская дореволюционная хроника, мультипликация.

«Тирания диалога»

Манифест Эйзенштейна, Александрова, Пудовкина. Несовершенство техники съемки звукового фильма. Необходимость привлечения театральных актеров. Разрушение поэтики немого кино. Отсутствие собственного выразительного языка. Доминирование диалога, театральной драматургии и павильонных методов съемки. Превращение кино в подобие театра. Открытия выразительных возможностей звука и звукового изображения.

Кино – это монтаж.

«Эффект Кулешова».

Поиски Л. Кулешовым /1899-1970/ способов выразительного повествования. Открытие монтажа как трюка: соединение двух различных кадров рождает третий смысл. Разрыв реального времени и реального пространства. Первые эксперименты Л. Кулешова. Рождение смысла не содержанием кусков изображения, а их сочетанием и сменяемостью. Монтаж как истинно кинематографическое выразительное средство. Приравнивание кадра к знаку, букве текста. Влияние на теорию Кулешова эстетики конструктивизма с его требованием целесообразности в искусстве. Игра исполнителей в фильме - максимальный уход от "театральщины". Концепция натурщика в кино. Кулешов - создатель азбуки киноискусства. Творческая судьба Л. Кулешова.

«Киноглаз» Дзиги Вертова /1896-1954/.

Леворадикальные течения в культуре Советской России начала 20-х гг. Фетишизация факта. "Прыжок" Вертова в правду кинодокумента. Хроника как инструмент убеждения, средство "коммунистической расшифровки действительности". Манифест "Киноглаз" группы; "Киноки" - 1923 г. Способы поэтизации кино-документа: а/ монтаж / в трактовке Кулешова;/ б/ раскрепощенная камера и необычный ракурс; в/ внутри-кадровый динамизм; г/ оптические трюки. Крайнее неприятие литературы и театра. Объявление искусства в сущности контрреволюционным. Практическая деятельность группы "Киноки". Публицистическая страстность "Киноглаза". Фактически новая, экстравагантная мифологизация, основанная на документе. Вертов - открыватель возможности эмоционального воздействия с помощью кинодокумента.

Теория «монтажа аттракционов» и «интеллектуального кино» С. Эйзенштейна /1898-1948/.

"Пролеткульт" и С. М. Эйзенштейн. Учеба в ГВЫРМ Ученик В. Э. Мейерхольда. Первые самостоятельные постановки в театре. Концепция аттракциона. Приход в кино. Фильм "Стачка" /1924г./ - первая пролетарская лента в Советской

		<p>России. "Броненосец Потемкин" /1925г./. Превращение монтажа в зримую метафору. Концепция монтажного кино. Теория "интеллектуального кино". Фильм "Октябрь" /1927г./. История фильма "Да здравствует Мексика!". Влияние С.М.Эйзенштейна на мировую кинематографию.</p> <p>Всеволод Пудовкин /1893-1953/.</p> <p>Ученик Кулешова. Фильм "Мать" /1926г./. Отказ от принципа типажного героя. Открытие специфики игры актера в кино. Принцип кино как новой реальности со своими пространством и временем. "Потомок Чингиз-хана" /1928/. Зрелость теории монтажного кино.</p> <p>Александр Довженко /1894-1956/.</p> <p>Увлечение ЛЭФом. Приход в кино. "Звенигора" /1927г./, "Арсенал" /1929г./, "Земля" /1950/. Особенности кинематографической образности</p> <p>Довженко. Близость к фольклору и украинской народ-ной поэзии.</p> <p>Философичность фильмов А. Довженко. Киноязык Довженко и градации "поэтического кинематографа"</p> <p>Студия ФЭКС Григория Козинцева /1905-1973/ и Леонида Трауберга /1902-19 /.</p> <p>ЛЭФ в Петрограде. Организация студии-театра ФЭКС/1922г./. "Похождения Октябрины" /1924г./. Манифесты ФЭКСов и их фильмы. ФЭКСы и ОПОЛЗ, Влияние В. Шкловского и Ю. Тынянова на формирование теоретических воззрений Г. Козинцева и Л. Трауберга. «Шинель» /1926г./, "Овод"/1927г./, "Новый Вавилон"/1929г./. – развитие киноязыка. Роспуск ФЭК-Сов.</p> <p>Советское кино 50-60-ых гг.</p> <p>Возвращение на экран человека после киноплакатов сталинской. эпохи. Правда о войне и человеке на войне в фильмах "Летят журавли" /1957/ Калатозова, "Дом, в котором я живу" /1957/ Кулиджанова и Сегеля, "Баллада о солдате" /1959/ Чухрая, "Судьба человека" /1959/ Бондарчука, "Солдаты" /19 57/ Иванова. Глав-ный итог фильмов этого периода. Восстановление лич-ности, ее ценности в своих правах. Продолжение лич-ностной интонации в фильмах о современной жизни:</p> <p>"9 дней одного года" /1962/ М.Ромма, "Сережа" /1960/ Г. Данелия, Ю. Таланкина, "А если это любовь" /1962/ Ю. Райзмана, "Когда деревья были большими" /1962/ Кулиджанова, "Неотправленное письмо" /1960/ Калатозова. Пробуждение поэтического кинематографа. Фильмы "Человек идет за солнцем" М. Калика. "Дикая собака-Динго" /1962/ Ю.Карасика. Стремление осмыслить противоречие времени, осознать противоре-ственно-сть бытия советского человека в фильмах "Застава Ильича" /1965/ и "Июльский дождь" /1967/</p>
--	--	---

		М.Хуциева, "Председатель" /1964/ Салтыкова, мировое признание советского киноискусства. Значение периода "оттепели" для пробуждения сознания советского человека.
--	--	---

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология самостоятельной работы	ПК-3 - Способен организовать массовые, групповые, индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения	З-1 - Формы и методы организационно-творческой работы с населением с учетом национальных, демографических особенностей

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История кино

Электронные ресурсы (издания)

1. Гук, А. А.; История любительского кино-, фото- и видеотворчества: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура : учебное пособие.; Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2020; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696610> (Электронное издание)
2. Русина, Ю. А.; История советского кино : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697535> (Электронное издание)
3. Бураченко, А. И.; История искусств (история театра и кино): практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников : практикум.; Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696579> (Электронное издание)
4. Садуль, Ж., Ж., Флоровская, Л. Ю., Юткевич, С. И.; Всеобщая история кино 1939-1945 : монография.; Государственное издательство "Искусство", Москва; 1963; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230250> (Электронное издание)
5. Садуль, Ж., Ж., Худадова, А. А., Авенариус, Г. А., Юткевич, С. И.; Всеобщая история кино 1914-1920

: монография.; Государственное издательство "Искусство", Москва; 1961; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230249> (Электронное издание)

6. Садуль, Ж., Ж., Иванова, Т. В., Авенариус, Г. А., Юткевич, С. И.; Всеобщая история кино 1832-1897. Пионеры кино (от Мельеса до Патэ). 1897-1909 : монография.; Государственное издательство "Искусство", Москва; 1958; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230248> (Электронное издание)

7. Беленький, И., И.; История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2019; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570327> (Электронное издание)

8. Зоркая, Н. М.; История отечественного кино: XX век : научно-популярное издание.; Белый город, Москва; 2014; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441640> (Электронное издание)

9. Кириллова, Н. Б.; Уральское кино: время, судьбы, фильмы : монография.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689975> (Электронное издание)

Печатные издания

1. ; 1929-1945 : [учеб. пособие].; Искусство, Москва; 1970 (4 экз.)

2. Тынянов, Ю. Н., Каверин, В. А., Мясников, А. С.; Поэтика. История литературы. Кино; Наука, Москва; 1977 (15 экз.)

3. Кириллова, Н. Б.; Кино Урала: от прошлого к будущему; Уральский рабочий, Екатеринбург; 2013 (1 экз.)

4. , Кириллова, Н. Б.; Кино Урала. 1943-1993 : Творческие портреты. Рецензии. Обзоры. Интервью.; Б. и., Екатеринбург; 1993 (3 экз.)

5. Кириллова, Н. Б.; Феномен уральского кино; б. и., Екатеринбург; 2003 (4 экз.)

6. Кириллова, Н. Б.; Кинометаморфозы: Заметки. Интервью. Портреты. Рецензии, Статьи; Банк культурной информации, Екатеринбург; 2002 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" www.e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) www.bibliocomplectator.ru/available

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный каталог библиотеки ВГИК: http://biblio.vgik.info/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exeLNG=&C21COM=F&I21DBN=VGIKEK&P21DBN=VGIKEK

ЭБС «Айбукс» <https://ibooks.ru>

Журнал «Искусство кино» <https://kinoart.ru>

Журнал "Сеанс" <https://seance.ru>

Журнал "Кинотексты" <https://cinetexts.ru>

Российский государственный архив кинофотодокументов ://www.rgakfd.ru

ГОСФИЛЬМОФОНД <https://gosfilmofond.ru>

elibrary.ru - научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История кино

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014

		Подключение к сети Интернет	
5	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Kaspersky Anti-Virus 2014