Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Документ подписан электронной цифровой подписью:

Коротков Игорь Владимирович, cert@vgik.info, 772142512499, 03876400875, "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА""", "Проректор по учебно-методической, научной и воспитательной работе", Москва, г. Москва, RU

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРАКТИК, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Специализация № 1 «Артист драматического театра и кино»

Форма обучения: очная

Рабочие программы учебных дисциплин составлены на основании ФГОС ВО Актерское искусство (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки от 16 ноября 2017 г. № 1128, одобрены на заседаниях кафедр, согласованы с деканом актерского факультета Е.Е Магар, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

© Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2025

Москва, 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСПИПЛИН
специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство
Специализация – Артист драматического театра и кино

Индекс	**Наименование дисциплины**
Блок 1. Дисциплины (модули)	
Обязательная часть	
Б1.О.01	История России
Б1.О.02	Философия
Б1.О.03	Основы государственной культурной политики Российской Федерации
Б1.О.04	Основы финансовой грамотности
Б1.О.05	Антикоррупционное поведение
Б1.О.06	Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.07	Русский язык и культура речи
Б1.О.08	Иностранный язык
Б1.О.09	История зарубежной литературы
Б1.О.10	История русской литературы
Б1.О.11	История изобразительного искусства
Б1.О.12	История театра
Б1.О.13	История отечественного кино
Б1.О.14	История зарубежного кино
Б1.О.15	Истории религии
Б1.О.16	Актерское мастерство
Б1.О.17	Танец
Б1.О.18	Сценическая речь
Б1.О.19	Основы сценического движения
Б1.О.20	Сценический бой
Б1.О.21	Сольное пение
Б1.О.22	Ритмика
Б1.О.23	**Дисциплины специализации**
Б1.О.23.01	Мастерство артиста драматического театра и кино
Б1.О.23.02	Сценическая речь в драматическом театре и кино
Б1.О.24	Физическая культура и спорт
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
Б1.В.01	Актеры мирового кино
Б1.В.02	Работа артиста на съемочной площадке
Б1.В.03	Работа режиссера с актером
Б1.В.ДВ.01	**Элективные дисциплины 1**
Б1.В.ДВ.01.01	Озвучение
Б1.В.ДВ.01.02	Работа с дикторским текстом
Факультативы	
Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
ФТД.В.01	Грим
ФТД.В.02	Вокальный ансамбль
ФТД.В.03	Современный танец

ФТД.В.04	Степ
Блок 2. Практика	
Обязательная часть	
Б2.О.01(У)	Исполнительская практика
Б2.О.02(П)	Исполнительская практика
Б2.О.03(Пд)	Преддипломная практика
Блок 3. Государственная итоговая аттестация	
Обязательная часть	
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1.О.01. ИСТОРИЯ РОССИИ

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1) сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,

2) помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1) добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,

2) выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.

3) научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах, на 2-м курсе в 3-м семестре.

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенциикомпетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения **УК-1.5.** знает профессиональную терминологию **УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию

		УК-1.7. умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации **УК-1.9.** умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая объем трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	**Количество часов**			
	Всего по уч. плану	**В т.ч. по семестрам**		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	**118**	**34**	**32**	**52**
Теоретический блок:				
Лекции	**118**	34	32	52
Практический блок:	**–**	–	–	
Практические и семинарские занятия	**–**	–	–	–
Самостоятельная работа:	**20**	2	4	14
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	**6**	–	–	6
Всего часов	**144**	**36**	**36**	**72**

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем		**Общая трудо-емкость (в ч.)**	**Виды учебных занятий**	
			Лекции	**Самостоят. работа**
1 курс, 1-й семестр				
1	Общие вопросы курса	2	2	–
2	Мир в Древности и раннем Средневековье	10	8	2
3	Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	2	2	–

Название разделов и тем		Общая трудо-емкость (в ч.)	Виды учебных занятий	
			Лекции	Самостоят. работа
4	Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI – начале XIII в.	4	4	–
5	Русские земли в середине XIII – XIV в.	4	4	–
6	Образование Российского государства	4	4	–
7	Мир в раннее Новое Время (конец XV–XVII вв.)	8	8	–
8	Россия в XVI веке	2	2	–
Итого за 1 семестр		**36**	**34**	**2**
1 курс, 2 семестр				
9	Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	4	2	2
10	Россия в XVII веке	6	4	2
11	Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	4	4	–
12	Русская культура XVI–XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени	2	2	–
13	Россия в эпоху преобразований Петра I	2	2	–
14	Россия в середине и второй половине XVIII в.	2	2	–
15	Всемирная история XVIII – начала XIX в.	4	4	–
16	Россия в первой половине XIX в.	4	4	–
17	Время Великих реформ в России	4	4	–
18	Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	4	4	–
Итого за 2 семестр:		36	32	4
2 курс, 3 семестр				
19	Россия в начале XX в.	4	4	
20	Культура Нового времени. Основные направления, достижения и результаты в развитии российской культуры XVIII – XX вв.	18	4	14
21	Великая российская революция и гражданская война	4	4	–
22	СССР в 1920-е годы. НЭП	2	2	–
23	СССР в 1930-е гг. «Сталинский социализм»	4	4	–
24	Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР.	4	4	–
25	Великая Отечественная война	4	4	–
26	Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	4	4	–

Название разделов и тем		Общая трудо-емкость (в ч.)	Виды учебных занятий	
			Лекции	Самостоят. работа
27	СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	4	4	–
28	СССР в 1960-х – 1980-х гг.	4	4	–
29	«Перестройка» и крушение СССР	2	2	–
30	Россия 1990-х гг.	4	4	–
31	Культура Новейшего времени	4	4	–
32	Современная Россия и современный мир	4	4	–
	Зачет с оценкой	6		
	Итого за 3 семестр	**72**	**52**	**14**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Таблица 4

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Общие вопросы курса	§ 1. Методология исторической науки § 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники § 3. Хронологические и географические рамки курса Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация история России в связи с основными этапами в развитии российской государственности. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. § 4. История России и всеобщая история. Роль и место России в мировой истории Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. § 5. Значение исторического знания
Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	§ 1. Первобытность Появление человека. Роль археологии в изучении первобытности. Археологические источники. Археологическая периодизация. Каменный век. Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, религия и культура в первобытном обществе. § 2. Древность Особенности и пути развития древних цивилизаций. Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. Очаги древних цивилизаций на

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	территории России. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний железный век на территории России § 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье. § 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего Средневековья Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха викингов. Возникновение первых славянских государств. § 5. Византийская империя Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне. § 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.
Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века н.э. Дискуссии о появлении и расселении славян. Три ветви славянства. Общественное устройство раннесредневековых славян. Славянские общности Восточной Европы. § 2. Образование государства Русь Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». Процесс формирования государства Русь во второй половине IX – X вв. Внешняя политика. § 3. Принятие Русью христианства и его значение Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI – начале XIII в.	§ 1.Расцвет средневекового Запада Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в XI-XIII вв. § 2. Русь в конце X – начале XII века Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда. § 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века. Начало политической «раздробленности». Формирование земель – самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства. § 4. Внешняя политика и международные связи Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Тема 5. Русские земли в середине XIII – XIV в.	§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии. § 2. Судьбы русских земель после нашествия Батыя Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский. § 3. XIV век: «возвышение» Москвы Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.
Тема 6. Образование Российского государства	§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XV вв.: общее и особенное «Кризис XIV века». Черная смерть. Особенности развития Франции и Англии. Столетняя война. Итальянские государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские владения в Причерноморье. Священная Римская империя. Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания турок-османов и падение Византийской империи. § 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны. § 3. Распад Орды Нарастание центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. § 4. Формирование Российского государства Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства. § 5. Общественный строй Эволюция социального строя во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город. § 6. Русские земли в международном контексте Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».
Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада. § 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые колониальные империи Нового времени: общее и особенное. § 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий. § 4. Реформация и контрреформация в Европе Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. «Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные войны во Франции. Контрреформация. § 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в Англии. Держава австрийских Габсбургов

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	и Речь Посполитая. Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба христианской Европы с наступлением османов. § 6. Культура стран Европы в раннее Новое время Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века. § 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время «Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.
Тема 8. Россия в XVI в.	§ 1. Россия в первой трети XVI в. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Василий III. Идейно-политическая борьба. Формирование доктрины «Москва – Третий Рим». § 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор. § 3. Внешняя политика Ивана IV Включение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства. § 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.
Тема 9. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. § 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы. § 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты Углубление Гражданской войны. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	трона королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской власти боярской аристократией. § 4. Подъем национально-освободительного движения. Первое и Второе ополчения Формирование Первого ополчения и его распад. Второе ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича. § 5. Завершение Смуты Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.
Тема 10. Россия в XVII в.	§ 1. Основные тенденции социального и политического развития России в XVII веке. Первые Романовы Развитие торговли и ремесла. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства. § 2. Вхождение Украины в состав Российского государства Обострение ситуации в Речи Посполитой Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства. § 3. Освоение Сибири Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса. § 4. Церковь в XVII веке Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.
Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	§ 1. Как появилась культура? Возникновение культуры в первобытном обществе. Появление государственных образований, как условие для начала профессионализации культуры. Зарождение и распространение «мировых религий». Религия, как универсальная культурная система. § 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья Общее и особенное в развитии средневековой культуры. Культура Византии: содержание и формы. Средневековый Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. Возникновение университетов. Романский и готический стили. Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии и Китая.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	§ 3. Формирование христианской культуры в связи с Крещением Руси Влияние Византии, ее культуры и цивилизации. Влияние православия на становление культуры Древней Руси. Основные заказчики и пользователи произведений культуры в Древней Руси и России. Представление о престижном потреблении. § 4. Письменность и литература Основные жанры древнерусской литературы. Идейное содержание. «Языки культуры». Пространство церковнославянского языка, явление двуязычия. Распространение письменной культуры: кому была доступна древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал древнерусские книги? Основные литературные жанры. Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс создания, существование в пространстве духовной культуры), книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых литературных жанров, поиск литературного языка, начало книгопечатания. Борьба государства с проникновением в Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и литератур народов России. § 5. Древнерусское изобразительное искусство. Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева Византийское влияние в русской живописи. Икона – священный предмет или произведение искусства? Формирование русской художественной традиции. Иконостас, его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских иконописцев. § 6. Зодчество средневековой Руси Архитектура славян до принятия христианства: Предпочтение дерева камню, особенности пространства культовых сооружений. Влияние христианства на развитие русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение русского зодчества после ордынского завоевания. Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его наследниках.
Тема 12. Русская культура XVI–XVII вв. – культура	§ 1.Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв. Начало книгопечатания. Русская литература, общественная мысль.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени	Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. § 2. Архитектура России XVI – XVII вв. Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов. Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России. Московское барокко. § 3. Живопись XVI – XVII вв. Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство. § 4. Музыкальная культура и театрализованные действа Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действа. Музыка и театрализованные действа вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.
Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I	§ 1. Предпосылки преобразований. Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании. § 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I. § 3. Экономическая и социальная политика Петра I Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии. § 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.
Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	§ 1. Эпоха дворцовых переворотов Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в. § 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I. § 3. Социально-экономическое развитие России Крепостное право. Дворянство. Купечество. § 4. Становление Российской империи Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений. § 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.
Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения. § 2. Международные отношения в XVIII в. Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии. § 3. Война за независимость американских колоний Англии Образование Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости США. § 4. Французская революция

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. § 5. Эпоха наполеоновских войн § 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.
Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества. § 2. Россия в Отечественной войне 1812 года Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном § 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками. § 4. Николай I и его эпоха Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль. § 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.
Тема 17. Время Великих реформ в России	§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа. § 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ Модернизация социальной структуры российского общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни. § 3. Складывание революционной традиции в России Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. § 4. Александр III Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). § 5. Принципы национальной политики Российской империи Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.
Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). § 2. Империи и национальные государства Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи. § 3. Гражданская война Севера и Юга в США Причины победы Севера. Реконструкция Юга. § 4. Образование колониальных империй Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии. § 5. Обострение международной обстановки к началу XX века Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.
Тема 19. Россия в начале XX в.	§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России. § 2. Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. § 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия. § 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении. § 5 Российская империя в Первой мировой войне Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.
Тема 20. Культура Нового времени	§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени. § 2. Основные направления развития и достижения мировой науки Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии. § 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др. § 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры. § 5. Язык, литература и книжная культура Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы. § 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру. § 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура». § 8. Архитектура

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности. § 9. Музыка и театр Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие системы государственных театров. Феномен крепостного театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр в мировой культуре. Попытки создания «народного театра».
Тема 21. Великая российская революция и гражданская война	§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного экономического и социально-политического кризиса. § 2. Падение самодержавия и начало распада империи События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства. § 3. Россия от Февраля к Октябрю Взаимоотношения Временного правительства и Петросовета. Продолжение войны и ухудшение экономического положения. Рост влияния партии большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд Советов. § 4. Гражданская война Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война. § 5. Социально-экономическая политика большевиков и их противников в годы Гражданской войны

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Концепция «непредрешенчества» противников в среде противников большевиков. Организация экономики Советской России на социалистических началах. «Военный коммунизм». Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.
Тема 22. СССР в 1920-е гг. НЭП	§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию. § 2. Переход к Новой экономической политике Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа. § 3. Национальная политика Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг. § 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина. § 5. Советское общество в 1920-е гг. Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена вех». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.
Тема 23. СССР в 1930-е гг.	§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления» Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка. § 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии. § 3. Массовая коллективизация Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	§ 4. Особенности политической системы в 1930-е гг. Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты. § 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов. Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.
Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну». § 2. Версальско-Вашингтонская система Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний. § 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее. § 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. § 5. Обострение международной обстановки в конце 1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
Тема 25. Великая Отечественная война	§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение. § 2. Нацистский оккупационный режим Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА. § 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг. Сталинградские сражение – решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. § 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны. § 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. § 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.
Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	§ 1. Послевоенное устройство мира Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам. § 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее. § 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг. Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис. § 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг. Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.
Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	§ 1. Послевоенное восстановление экономики Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: § 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва. § 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва. § 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг. Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в космос.
Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам. § 2. Советское общество периода «позднего социализма» Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста. Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты.

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам. § 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг. Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в живописи, литературе, театре, кинематографе. § 4. СССР на международной арене «Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и создание Организации Африканского Единства. Советско-американское соперничество в Латинской Америке, Азии и Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. § 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов. § 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. Падения цен на нефть. Общие итоги развития внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 1980-х годов
Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 г. Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового поколения политиков. Основные лозунги политики Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, «антиалкогольная компания». § 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг. «Механизм торможения». Политическая реформа: альтернативные выборы в партийные и советские органы, отделение КПСС от властных полномочий. Снижение управляемости страной. Экономическая реформа. Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». Результаты экономических

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	преобразований к 1989 г. и их влияние на социальную сферу. § 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об учреждении ССГ. § 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки» «Новое мышление». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. § 5. Распад СССР Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.
Тема 30. Россия 1990-х гг.	§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. Нарастание негативных последствий реформ. § 2. Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи. § 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. § 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. § 5. Международная ситуация в 1990-х гг. Начало расширения НАТО на восток. Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.
Тема 31. Культура Новейшего времени	§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре – формирование культурологии, как об отдельной научной дисциплины. Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования. § 2. Литература и книжная культура Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии». Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата». § 3. Архитектура Основные направления развития архитектуры Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимости в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечение иностранного капитала и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг. § 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративное-прикладное искусство СССР. § 5. Музыка, театральное и цирковое искусство Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере «СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях. § 6. Киноискусство Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства кинопленки и киносъемочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.
Тема 32. Современная Россия и современный мир	§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке. § 2. Экономическое развитие России в начале XXI в. Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России. § 3. Российское государство и общество в начале XXI в.: политика, социум, медиа, культура Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г. § 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. § 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России

Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
	и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Для самостоятельной работы обучающийся выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Примерные темы для самостоятельной работы:

1. Анализ исторического фильма.
2. Исторический документ как источник для работы над фильмом исторической тематики.
3. Составление синопсиса исторического фильма.
4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Критерии оценки

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

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

Основная литература

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История России. – М., 2017. (или любое аналогичное издание).
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. – М., 2017. (или любое аналогичное издание).

Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-5. – М., 1987–1989 (или любое аналогичное издание).
2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории: Учебное пособие. – М., 1993 (или любое аналогичное издание).
3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. – М., 1989 (или любое аналогичное издание).

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025

ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
2. Библиотека литературы Древней Руси http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941
3. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров Ю.А. https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10
4. Историко-культурный стандарт http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
5. Портал «Сто главных документов российской истории» http://doc.histrf.ru/
6. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Б1.О.02. ФИЛОСОФИЯ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение философии помогает обучающимся овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Дисциплина «Философия» поможет обучающимся осмыслить развитие человеческой мысли и общества, ознакомиться со взглядами крупнейших мыслителей прошлого и современности, проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления. Важной задачей, которая решается в ходе изучения философии, – понимание особенностей российского пути развития и тех социально-исторических альтернатив, которые Россия предлагает миру.

Курс философии позволяет вырабатывать у обучающегося:

– понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;

– готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;

– целостное представление о картине мира, ее научных основах;

– умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных и социальных наук в различных видах профессиональной деятельности;

– владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;

– готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;

– навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

– навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов;

– способность к интеграции в креативные интеллектуальные среды;

– понимание системы ценностей и смыслов, составляющих основание российской цивилизации и определяющих место России в мире.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 2 курсе в 3-м и 4-м семестрах. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, составляют необходимую методологическую базу при изучении других дисциплин, в том числе дисциплин специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения **УК-1.5.** знает профессиональную терминологию **УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию **УК-1.7.** умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации **УК-1.9.** умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (или 81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	**Количество часов**		
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
		3	**4**
Работа с преподавателем (контактные часы):	**64**	34	30
Теоретический блок:			
Лекции	**64**	34	30
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	–	–	–
Самостоятельная работа	**8**	2	6
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**	**–**	36
Всего часов	**108**	**36**	**72**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо-емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Что такое философия? Философские и научные проблемы. Основные философские категории	**8**	8	–
Тема 2. Основные философские школы античности	**22**	20	2
Тема 3. Философия Средневековья	**2**	2	–
Тема 4. Философия Возрождения	**2**	2	–
Тема 5. Философия Нового времени	**4**	4	–
Тема 6. Философия в век Просвещения	**2**	2	–
Тема 7. Немецкая классическая философия	**4**	4	–
Тема 8. Европейская философия после Гегеля	**4**	4	–
Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	**6**	4	2
Тема 10. Философия в России	**6**	4	2
Тема 11. Современная зарубежная философия	**4**	4	–
Тема 12. Философия познания	**2**	2	–
Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	**2**	2	–
Тема 14. Философское понимание общества и истории. Будущее как философская проблема	**4**	2	2
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**		
ИТОГО	**108**	**64**	**8**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Что такое философия? Философские и научные проблемы. Основные философские категории

Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.

Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии.

Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем.

Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая,

эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.

Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.

Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм – противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма.

Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии.

Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки.

Религия как источник философских проблем и размышлений.

Тема 2. Основные философские школы античности

Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии.

Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита.

Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей…». Софистика как просвещение и как симптом упадка.

Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия

Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии.

Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон.

Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.

Тема 3. Философия Средневековья

Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций.

Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абеляр, Альберт Великий Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.

Тема 4. Философия Возрождения

Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно).

Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. «Опыты№. Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.

Тема 5. Философия Нового времени

Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный

человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира.

Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон».

Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция человека.

Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник.

Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. “Левиафан”.

Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. Человеческое сознание как tabula rasa. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей.

Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте".

Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя как causa sui. Проблема причинности и свободы воли.

Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактовка причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.

Тема 6. Философия в век Просвещения

Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей.

Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям

равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса.

Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни.

Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа.

Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро.

Ж.Ж Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма.

Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества.

Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева.

Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.

Тема 7. Немецкая классическая философия

Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния.

Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков.

Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: «Феноменология духа», «Наука логики», «Философия права» и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.

Тема 8. Европейская философия после Гегеля

Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля.

Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения

позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании.

Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауэр: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауэра.

Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.

Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена.

Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауэр в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.

Тема 9. Марксизм и марксистская традиция

Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье).

Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно деятельности – практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины.

Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса.

Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.

Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова.

Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой

революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Интерпретация марксизма в Китае.

Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа.

«Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).

Тема 10. Философия в России

Влияние православной культуры Византии на возникновение и развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской Руси.

Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Теория translatio imperii: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. Идейные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в.

Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». С.С. Уваров как философски мыслящий интеллектуал и государственный деятель. Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности.

Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин.

Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское.

Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель.

Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К Леонтьева как философская и политическая позиция.

Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии.

Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого.

Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф Эрна, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции.

Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России.

Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление.

Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство

Тема 11. Современная зарубежная философия

Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук.

Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм.

Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).

Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений.

Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и

как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям.

Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; небытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет.

Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики.

Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер).

Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла.

Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности.

Философия в ситуации постмодерна.

Тема 12. Философия познания

Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания.

Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда.

Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании.

Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция.

Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.

Тема 13. Человек, его деятельность и сознание

Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека.

Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная.

Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости.

Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности.

Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения.

Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности.

Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей.

Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника.

Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.

Тема 14. Философское понимание общества и истории. Будущее как философская проблема

Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождении общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах.

Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом.

Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития.

Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития.

Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего».

Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».

6. Самостоятельная работа обучающихся

Для самостоятельной работы обучающимся необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Абстракция − процесс выделения мышлением существенных признаков и характеристик исследуемого предмета, при котором субъект мышления отвлекается от тех его свойств и качеств, которые признаются им несущественными.

Автономия − понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида − из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia − независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. «недоступный познанию», «непознаваемый». Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология − философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ − метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия − определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она

зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского atribuo, что означает: наделяю.

Бытие – предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация – один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. − логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность − правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время − одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представления.. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика − направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части − из целого).

Гилозоизм − философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм − мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог. т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция − метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм − философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция − логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспосабливаются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея − идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. − совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой − высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный − внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм − принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённому социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает

возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество − одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм − методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в «понятный» и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустральное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли − информационной экономики.

Иррационализм − учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д. **Истина** - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность − понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и. интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод − способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология − совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм − особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-

исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроем по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные форма общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразию античного М. обязана своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель − в логике и методологии науки − аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования − оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. − это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая − замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная − совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, инфомационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Энштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность − философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis − относящийся к названию) − движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии − не более чем простые имена (nomine), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование

каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера − сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н.− новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект − субъектное отношение). О. − сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Опредмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на

любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга опредмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона «Два источника морали и религии», которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие «О. о.» может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение – философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм – признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм – философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаключения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика − сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из П. П. есть «представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения». При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустранимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого («истинного») образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как «один из возможных» взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как соответствие мышления

объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа − то, что существенно для каждого сущего с са́мого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально − бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме кулътуры (или цивилизации). В человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие − философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие − центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. − направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм − учение, согласно которому всеобщность и необходимость − логические признаки достоверного знания − не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм − основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое − к свойствам частей, части − к специфике целого. Пример − технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Неразвитое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённому содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ − отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже − слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более

абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система − объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. − это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность − математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение − понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах

предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия сополагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно заключает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом − законом непротиворечия.

Сущность и явление − категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. − то или иное обнаружение (выражение) предмета − его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. − чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не

заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству − к понятию.
Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.
Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.
Теория − развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.
Техника − 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).
Технологический детерминизм − методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.
Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.
Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится не старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.
Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения − выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.
Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.
Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.
Универсалии − обозначение общих понятий в средневековой философии.
Управление − любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.
Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – cogitatum или dictum – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.
Философия (phileo − люблю, sophia − мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.
Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.
Формализация знаний − выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.
Цель − предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.
Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.
Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых

связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной (обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык − сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-

трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в изучении дополнительной литературы по дисциплине, а также подготовке реферата по теме, выбранной или предложенной обучающимся с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель: философское сопоставление.
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской.
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика.
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание.
7. Декарт и теоретическое знание.
8. Гегель: философия и диалектика.
9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
10. Как возможно истинное знание по Канту?
11. Немецкая классическая философия.
12. Гегель и Маркс: единство и различие.
13. Проблема отчуждения в философии Маркса.
14. Проблема смысла жизни в философии.
15. Проблема человека в философии.
16. Философия и культура.
17. Философские основы государственной культурной политики.
18. Культура и цивилизация –философский аспект.
19. Философия и искусство.
20. Философия и религия.
21. Философия и мораль.
22. Социальная философия: современные проблемы.
23. Философия науки и техники: история и современные проблемы.
24. Глобальные проблемы современности: философский анализ.
25. Философия Ницше.
26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли..
27. Русская философия, ее истоки и внутреннее многообразие.
28. Философия всеединства В.Соловьева.
29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева.
30. Экзистенциализм.
31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.
32. Прагматизм.
33. Цивилизация перед выбором: альтернативные модели будущего (философский анализ).
34. Философские идеи в кино.
35. Евразийство и евразийцы

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной

литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. – М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. – М.: Алгоритм, 2021.

Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопросы философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию: Учебное пособие / Рук. колл.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд. – М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. – Уфа: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
7. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Академический проект, 2007.
8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М.: Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. – СПб.: Азбука-классика, 2009.
12. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 2000. URL: https://www.abirus.ru/
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. – М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? – М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. – СПб.: Наука, 2000.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
2. Философский портал http://www.philosophy.ru/
3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
4. 4.Библиотека Гумер

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Б1.О.03. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины ознакомление обучающихся с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи дисциплины:

– сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;

– дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;

– сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;

– изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;

– дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;

– раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;

– дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;

– ознакомить обучающихся с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Обязательной части, Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 7-м семестре, координируется с дисциплинами по мастерству продюсера кино и телевидения.

При изучении дисциплины «Основы культурной политики Российской Федерации» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, философии, права, истории России и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной	**ОПК-5.1.** знает основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации; **ОПК-5.2.** умеет планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ;

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
культурной политики Российской Федерации	**ОПК-5.3.** умеет осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ; **ОПК-5.4.** владеет навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
			6	7
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)		**34**	**–**	**34**
Теоретический блок:			–	
Лекции		34	–	34
Практический блок:		–	–	–
Практические и семинарские занятия		–	–	–
Самостоятельная работа		**32**	–	32
Форма промежуточной аттестации – зачет		**6**	–	6
ИТОГО:	акад. час.	**72**		
	з.е.	**2**	**–**	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название тем	Общая трудо-емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	**4**	2	2
Тема 2. Теория и методология культурной политики	**4**	2	2
Тема 3. История культурной политики в России	**6**	4	2
Тема 4. Законодательная база сферы культуры	**4**	2	2
Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики	**4**	2	2
Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	**4**	2	2

Название тем	Общая трудо-емкость, час.	Виды учебных занятий	
		Лекции	Самост. работа
Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	**4**	2	2
Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике	**4**	2	2
Тема 9. Наука и образование в сфере культуры	**4**	2	2
Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	**4**	2	2
Тема 11. Сохранение культурного наследия	**4**	2	2
Тема 12. Индустрии культурной деятельности	**8**	4	4
Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	**4**	2	2
Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики	**4**	2	2
Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики	**4**	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет	**6**		
ИТОГО	**72**	**34**	**32**

5.2. Содержание разделов тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли

государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ)»: сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политики: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство,

координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления

Полисемантичность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных

политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании.

Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийском модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве.

Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий.

Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

– субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;

– нормативно-правовая база сферы культуры;

– финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;

– разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;

– прозрачность культурной политики.

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

Основная литература

1. Астафьева О.Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: Лекции. – М., 2010. (http://www.cr-journal.ru/)
2. Время, вперёд! Культурная политика в СССР: Сб. /Под ред. Куренного В.А. (http://www.litmir/co/)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. – М., 2014 (http://www.eLibrary.ru/)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. – Краснодар, 1998 (http://www.eLibrary.ru/)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. – СПб., 2005 (http://www.padaread.com/).

6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации. – М., 2012 (http://www.eLibrary.ru/)
7. Основы государственной культурной политики (http://www.mkrf.ru/)

Дополнительная литература

1. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. – М., 2014.
2. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. – Магнитогорск, 2016.
3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П.. История русской культуры: Учебник для вузов: в 2 ч. – М., 2002.
4. Бокова А.В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. – Вып.1. – Томск, 2010.
5. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. – М., 1999.
6. Водопьянова Е.В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза. – М., 2009.
7. Волк П.Л. Культура российских регионов: вчера...сегодня...завтра... – Томск, 2002.
8. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. – М., 2001.
9. Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. – М., 2006.
10. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий. – М., 2010.
11. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. – Екатеринбург, 2015.
12. Культурная политика: проблемы теории и практики: Сб. статей. – СПб., 2003.
13. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М., 2002.
14. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сб. / Отв. ред. Л. М. Брагина. – М., 2010.
15. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. – Орёл, 2014.
16. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. – СПб., 2010.
17. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2005.
18. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности. – М., 2014.
19. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н.И. Лапин, Л.А. Беляева, Е.А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. – М., 2009.
20. Россия в диалоге культур /Отв. ред. А.А. Гусейнов, А.В. Смирнов, Б.О. Николаичев. – М., 2010.
21. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. – М., 2015.
22. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии. – М., 2002.

23. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. – М., 2014.

7. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
2. Официальный сайт Министерства культуры РФ http://www.mkrf.ru/
3. Официальный сайт Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru/
4. Официальный сайт по вопросам культуры http://www.ecsocman.hse.ru/
5. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО http://www.unesco.ru/ru/
6. Менеджмент музейного дела http://www.museum.ru/
7. Содружество кинематографа РФ http://www.kinoteka.ru, http://www.film.ru/
8. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» http://www.lostart.ru/

8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

9. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

10. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Поэтому обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

Б1.О.04. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками потребительского поведения в современных реалиях.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно выстраивать стратегию роста своих сбережений, их рационального использования. Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся экономического образа мышления, навыков анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умения собирать, обобщать и обрабатывать информацию, а также систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы (АВС), методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем.

Задачи курса:

– изучение закономерностей протекающих экономических процессов, принципов работы основных финансовых институтов;

– выработка умений применять финансовые инструменты на практике;

– формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;

– изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется в 1-м семестре, координируется с дисциплинами по мастерству продюсера кино и телевидения.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-9 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	**УК-9.** Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	**УК-9.1.** Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики **УК-9.2.** Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели **УК-9.3.** Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

– базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;

– способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

2) уметь:

– самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;

– выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

– собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;

– воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

3) владеть:

– основными приемами и методами анализа имеющихся данных;

– навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**34**	34	–
Теоретический блок:				
Лекции		**34**	34	–
Практический блок:		**–**	–	–
Практические и семинарские занятия		**–**	–	–
Самостоятельная работа:		**32**	32	–
Форма промежуточной аттестации – зачет		**6**	6	–
ИТОГО:	**акад. час.**	**72**	72	–
	з.е.	**2**	2	–

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо-емкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Контактные часы, в том числе	Самост. работа
		лекции	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	**8**	4	4
Тема 2. Банки и их значение	**8**	4	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	**10**	6	4
Тема 4. Налоги	**8**	4	4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС	**8**	4	4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	**8**	4	4
Тема 7. Страхование.	**8**	4	4
Тема 8. Риски в мире денег	**8**	4	4
Форма промежуточной аттестации – зачет	**6**		
ИТОГО:	**72**	**34**	**32**

2.3. Содержание дисциплины

Теоретический блок реализуется в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100%.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода. Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения. Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам. Налогообложение в АВС.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, интернете, по телефону, при операциях с наличными.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью учебного процесса, необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на лекциях, а также для индивидуального изучения тем дисциплины в рекомендованной литературе, источниках в периодической печати и сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает выполнение домашнего задания или подготовку сообщения по отдельным вопросам дисциплины. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или при проведении коллоквиума

Перечень вопросов для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?

5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. Управление проектом: Учебное пособие / Под ред. В.И.Сидоренко, Ю.В. Криволуцкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
2. Машковцев Б.М., Огурчиков П.К. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
4. Сидоренко В.И. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
5. Сидоренко В.И., Звегинцева Е.А. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
6. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадриной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие /Под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие /Под общей редакцией В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021
11. Сколько стоит фильм? Практическое пособие по расчету стоимости производства и решению правовых вопросов: Учебное пособие /Под ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.

Дополнительная литература

1. Браилова, О.В. Эконометрия: Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94256.
2. Лапшова О.А. и др. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. (Серия: Бакалавр. Академический курс).

– Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/432142
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94231.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94229.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволуцкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволуцкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69359.
15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

4.2. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

4.3. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
2. http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России**.**
3. http://www.minfin.ru - Министерство финансов России
4. http://www. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
5. http://www. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд
6. http://www. www.rospotrebnadzor.ru - Роспотребнадзор
7. http://www.moex.com - Официальный сайт Московской биржи
8. http://bankir.ru - Информационное агентство о банковском бизнесе
9. http://www.bloomberg.com - Информагентство «Блумберг»
10. http://www.rbc.ru - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
11. http://www.gifa.ru -Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
12. http://www.theirm.org - Институт управления рисками (IRM)
13. http://www.airmic.com - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
14. http :// http://вашифинансы.рф - Европейская Банковская Ассоциация
15. http://moneycentral.msn.com - Персональные финансы и инвестиции
16. http://www.ecb.int - Europeen Central Bank

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов и их последующего обсуждения.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1) сбор, хранение, систематизация и использование учебной и научной информации;

2) проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты;

3) подготовка и презентация итогов деятельности

4) самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети интернет и баз данных;

5) использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука**.** Специальное программное обеспечение не требуется.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Б1.О.05. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Антикоррупционное поведение» – помочь обучающимся овладеть понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Задачи дисциплины:

– формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия; развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;

– развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Антикоррупционное поведение» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 4-м курсе в 8-м семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	**УК-10.** Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**УК-10.1.** Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения **УК-10.2.** Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство **УК-10.3.** Владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера; основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; основные элементы построения системы договоров в кинематографии и телевидении; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования;

уметь: пользоваться методами анализа антикоррупционными нормативно-правовых актов в области реализации аудиовизуальной продукции; методиками разработки проектов договоров; методами планирования и управления творческо-производственным процессом реализации и продвижения с учетом норм действующего права; навыками разрешения споров и конфликтов;

владеть: основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами их применения в аудиовизуальной сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			7	**8**
Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**30**	–	30
Теоретический блок:				
Лекции		**30**	–	30
Практический блок:		**–**	–	–
Практические и семинарские занятия		**–**	–	–
Самостоятельная работа:		**36**	–	36
Форма промежуточной аттестации – зачет		**6**	–	6
ИТОГО:	**акад. час.**	**72**	–	72
	з.е.	**2**	–	2

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудо-емкость (в часах)	Виды учебных занятий	
		Контактные часы, лекции	Самост. работа
Тема 1. Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	6
Тема 2. Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4
Тема 3. Понятие и признаки коррупционных преступлений	8	4	4
Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	6
Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	6
Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	6
Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений	6	4	2
Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет	**6**		
ИТОГО:	**72**	**30**	**36**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты; Факторы, которые определяют антигосударственное содержание и разрушающее воздействие коррупции на основы конституционного строя, экономические, социальные и духовно-нравственные скрепы общества, на систему прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2. Антикоррупционная политика: содержание и механизм

Сущность, целевую ориентацию, задачи и основные направления государственной стратегии защиты общества от коррупционной опасности; Условия успешности и высокого синергетического эффекта реализации стратегии и обеспечения должной антикоррупционной безопасности страны.

Правовые основы антикоррупционной деятельности. Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 3. Понятие и признаки коррупционных преступлений

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах

Сущность, признаки, причины и предпосылки коррупционных рисков; Критерии классификации и индикаторы оценки степени социальной опасности коррупционных рисков и соответствующих зон коррупционного поражения.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления

Содержательные особенности, основные виды и формы коррупционных правонарушений; Наиболее распространенные способы маскировки коррупционной деятельности.

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений

Источники, причины, объективные условия и субъективные факторы формирования и развития коррупционных отношений, масштабность их негативных социально-экономических последствий.

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений

Основной смысл и задачи профилактики коррупционных рисков в органах государственного и муниципального управления; Противоправные составляющие и наиболее распространенные формы коррупционного лоббизма, задачи и технологии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и управленческих решений, критерии эффективности аудита использования бюджетных средств.

Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с российскими, а впоследствии советскими особенностями; зоны наибольшего коррупционного риска и базовые составляющие механизма противодействия коррупции в современных российских условиях; Базовые ценности мирового опыта противодействия коррупции и используемые зарубежными государствами механизмы противодействия коррупции.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Теоретический блок реализуется в виде лекций-бесед с использованием иллюстративного материала, лекций-дискуссий и других видов активных и интерактивных форм занятий.

Таблица 4

Название разделов и тем	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2	Лекция-беседа
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2	Тестирование и решение задач
Понятие и признаки коррупционных преступлений	2	Письменный опрос-сочинение.

Название разделов и тем	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения
		Практикум: Сравнительный анализ существенных и обычных условий для различных видов рекламных договоров
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2	Лекция-дискуссия. Практикум: Развернутая беседа с обсуждением сообщений обучающихся и разбором конкретных ситуаций
Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	2	Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Основные причины и условия коррупционных преступлений	2	Лекция-беседа
Предупреждение коррупционных преступлений	4	Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	Ситуационный анализ
ИТОГО:	**20**	

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 65%.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Самостоятельная работа обучающегося заключается в повторении лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых материалов.

Таблица 5

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
Тема 2. Антикоррупционная политика: содержание и механизм	Изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации, федерального законодательства, указов Президента РФ.
Тема 3. Понятие и признаки коррупционных преступлений	Изучение судебной практики по коррупционным преступлениям.
Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	Изучение методов антикоррупционных экспертиз.
Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	Изучение отдельных составов коррупционных преступлений.

Наименование тем	Задание для самостоятельной работы
Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений	Изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.
Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений	Изучение аудита использования бюджетных средств.
Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	Изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Список учебной литературы

Основная литература

Левакин И.В., Охотский Е.В., Охотский И.Е., Шедий М.В. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для вузов / Под общ. ред. Е.В. Охотского. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: https://urait.ru/bcode/469577.

Амиантова И.С. Противодействие коррупции:Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: https://urait.ru/bcode/477017.

Сатаров Г.А. и др. Антикоррупционная политика: Учебник для вузов /Под ред. Г.А. Сатарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: https://urait.ru/bcode/473511.

Землин А.И., Землина О.М., Корякин В.М., Козлов В.В. Правовые основы противодействия коррупции: Учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. URL: https://urait.ru/bcode/475023.

Румянцева Е.Е. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – URL: https://urait.ru/bcode/470294.

Дополнительная литература.

Белокобыльский Н.Н., Богуш Г.И., Борзенков Г.Н. и др. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов /Под ред. В.С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. – М.: Статут, 2014. – URL: http://www.iprbookshop.ru/29091.html.

Чашин А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: Учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – URL: http://www.iprbookshop.ru/9697.html.

Полукаров А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: Монография. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: – URL: http://www.iprbookshop.ru/71135.html.

Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/8772.html.

Карпович О.Г., Малиновский И.Б., Трунцевский Ю.В. и др. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: Учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/8774.html 14.

Ревягин А.В., Бабурин В.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: Учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.

4.2. Нормативные правовые документы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.

«О противодействии коррупции». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ.

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции». Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364.

«Национальный план противодействия коррупции на 2021–2025 годы». Утв. Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478.

4.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При изучении дисциплины необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука**.** Специальное программное обеспечение не требуется.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Б1.О.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины**:**

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;

– формирование:

- культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
- умения оценки вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
- навыка аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Таблица 1

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	**УК-8.** Способен создавать и поддерживать безопасные	**УК-8.1.** знает правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности **УК-8.2.** знает средства и методы

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	повышения безопасности жизнедеятельности **УК-8.3.** знает основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности **УК-8.4.** умеет выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте **УК-8.5.** умеет предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты **УК-8.6.** умеет принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций **УК-8.7.** владеет навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. По дисциплине предусмотрена контрольная работа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			1	**2**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**34**	**34**	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	–
Лекции		34	34	–
Практические занятия		–	–	–
Индивидуальные занятия				–
2. Самостоятельная работа обучающегося		**32**	**32**	–
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	**6**	–
Общая трудоемкость	акад.час.	**72**	**72**	–
	з.е.	**2**	**2**	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.		Всего
	Лекции	Самост. работа	
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	–	**2**
Тема 2. Человек и среда обитания	2	2	**4**
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	4	**8**
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	4	**8**
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	2	**4**
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	2	**4**
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	4	**8**
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	4	**8**
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	4	**8**
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	2	**4**
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	4	**8**
Промежуточная аттестация – зачет			**6**
Итого за 1-й семестр	**34**	**32**	**72**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при

нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

Дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность

жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда): Учебник для вузов. – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

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

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Б1.О.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Цели и задачи освоения дисциплин

Цель дисциплины – дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных законах его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры общества.

Задачи дисциплины:

– ознакомить обучающихся с системой норм современного русского языка на уровне произношения, словоупотребления и правописания, объяснить закономерности их формирования и развития;

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;

– сформировать у обучающихся сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи с учетом таких принципов, как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность.

– сформировать у обучающихся умение выступать публично; научить эффективному общению в различных речевых ситуациях;

– познакомить с основными положениями техники речи;

– развить и усовершенствовать природные речевые и голосовые возможности будущих актеров;

– воспитать дикционную, интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру актера;

– обучить процессу овладения авторским словом, его созерцательной, действенной, стилевой природой.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-м курсе (1-2 семестры), изучается во взаимосвязи с дисциплиной «Сценическая речь».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	**УК-4.** Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и	**УК-4.1.** знает формы речи (устной и письменной) **УК-4.2.** знает особенности основных функциональных стилей **УК-4.3.** знает языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	профессионального взаимодействия	различных средах и сферах речевой деятельности **УК-4.4.** знает современные коммуникативные технологии **УК-4.5.** умеет ориентироваться в различных речевых ситуациях **УК-4.6.** умеет понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке **УК-4.7.** умеет воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию **УК-4.8.** умеет вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета **УК-4.9.** владеет изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями **УК-4.10.** владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр), экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			1	**2**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**62**	34	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:				
Лекции		62	34	28
Практические занятия		–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося		**40**	32	8
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен		**42**	6	36
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**144**	**72**	**72**
	з.е.	**4**	**2**	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.		Всего
	Практ. занятия	Самост. работа	
Тема 1. Стили современного русского литературного языка	2	4	**6**
Тема 2. Речевое взаимодействие	4	4	**8**
Тема 3. Научный и официально-деловой стиль	2	4	**6**
Тема 4. Публицистический стиль	2	4	**6**
Тема 5. Разговорная речь. Культура речи	4	4	**8**
Тема 6. Слово в творчестве актера	4	4	**8**
Тема 7. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков	10	4	**14**
Тема 8. Дикция	6	4	**10**
Тема 9. Орфоэпия	4	1	**5**
Тема 10. Современное литературное произношение	2	1	**3**
Тема 11**.** Логика сценической речи. Логическая пауза	6	2	**8**
Тема 12. Логическое ударение. Логическая перспектива	4	2	**6**
Тема 13. Работа над стихотворным и прозаическим текстом	12	2	**14**
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен			**42**
Итого за 1, 2 й семестры	**62**	**40**	**144**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Стили современного русского литературного языка

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.

Тема 2. Речевое взаимодействие

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей

Тема 3. Научный и официально-деловой стиль

Языковые формы официальных документов. Стиль распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 4. Публицистический стиль

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.

Тема 5. Разговорная речь. Культура речи

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Тема б. Слово в творчестве актера

Язык и его место в жизни общества. Место дисциплины в образовательной программе. Значение работы над речью актера кино, телевидения, театра. Цели и задачи предмета в целом и отдельных его разделов. Требования к уровню освоения дисциплины.

Тема 7. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков

Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования.

Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада обучающегося.

Определение верных артикуляционных позиций. Упражнения для тренировки речеобразующих органов (артикуляционная гимнастика).

Подбор индивидуальных комплексов по исправлению речевых недостатков.

Самостоятельная работа обучающихся по подбору и сочинению тренировочных текстов

Тема 8. Дикция

Смысловая и художественная функция звуковой речи. Дикция как средство художественной выразительности.

Задача занятий по дикции: свобода в подаче слова; выработка четкой речи, правильного произношения гласных и согласных звуков.

Ясная, четкая дикция - необходимое профессиональное качество актера и одно из выразительных средств речи. Выработка у обучающихся четкой речи, точного произнесения гласных и согласных звуков и исправление имеющихся индивидуальных недостатков речи (дефектных звуков, скороговорки, вялости речи, «проглатывания» слогов, нечеткого произнесения начала и конца слов и др.)

Самостоятельная работа обучающихся по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Самостоятельная работа по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Тема 9. Орфоэпия

Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение и ударение.

Начало работы над исправлением местных говоров и диалектных особенностей.

Произношение как одно из выразительных средств сценической речи. Работа по орфоэпии начинается с изучения законов и правил современного литературного произношения, правила ударения, изменения гласных и согласных звуков в слове, произношение гласных и согласных звуков в слове, произношение различных сочетаний согласных и некоторых грамматических форм. При этом учитывается тенденция развития современного литературного произношения и изменение языковых произносительных норм. Изучение новых

норм языка проводится в сопоставлении со старыми, владение которыми необходимо при создании ролей из классического репертуара произведений писателе XVIII-XIX вв.

При изучении орфоэпии работа по исправлению говоров и акцентов (орфоэпические диктанты, орфоэпический разбор отрывков и ролей, занятия в лингафонном кабинете, работа с микрофоном). Знание произносительных норм литературного языка, освобождение от говоров и акцентов - необходимое условие работы актера в кино и театре.

Тема 10. Современное литературное произношение

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения.

Разница произношения в классическом и современном репертуаре.

Тема 11. Логика сценической речи. Логическая пауза

Логика сценической речи изучает законы звучащей речи.

Логический разбор - первая подготовительная ступень изучения и освоения письменного слова.

Освоение средств логической выразительности - логической паузы и логического ударения.

Речевые такты. Расстановка логических пауз, не отмеченных знаками препинания.

Знаки препинания. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Тема 12. Логическое ударение. Логическая перспектива

Правила расстановки логических ударений. Законы нового понятия и противопоставления. Правила чтения, сравнения, определений, однородных членов, групповых наименований и т.д.

Логическая перспектива - это донесение основной мысли при чтении вслух предложения, «цепочки» нескольких предложений, отрывка, рассказа, статьи, монолога.

Донесение логической перспективы требует координирования разных по силе и качеству ударений.

Тема 13. Работа над стихотворным и прозаическим текстом

Работа над стихотворным текстом, с одной стороны, развивает у обучающихся поэтическое мышление, будит фантазию и воображение, с другой – служит хорошим материалом для развития и совершенствования речевых и голосовых данных.

Логический разбор небольшого прозаического отрывка или сказки (определение перспективы фраз и отрывка в целом Практическую работу над стихотворной речью предваряют групповые занятия по теории стиха.

Развитие фантазии, воображения.

Общение с аудиторией.

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Автушеико И.А. Рабочая тетрадь по орфоэпии. – М.: ВГИК, 2012. – 68 с.

Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012. - 124 с., граф., рис.

Егорова А., Радченко А. Логика сценической речи: Учебное пособие, перераб. – М., 2007.

Кнебель М. Слово в творчестве актёра. – М., 1971.

Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры: Сб. – М., 1992.

Дополнительная литература

Аванесов Г. Русское литературное произношение. – М., 1984.

Поль Л. Сопер. Основы искусства речи. – М., 1958.

Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений // Под ред. И.П. Козляниновой *и* И.Ю. Промптовой, изд.3-е. – М., 2002.

Теория и практика сценической речи. – СПб, 2005.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиторией, оборудованной музыкальным центром, магнитофоном, телевизором и DVD-проигрывателем

Б1.О.08. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Иностранный язык» является овладение обучающимися современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.

Задачи дисциплины включают:

– расширение словарного запаса, формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы, обучение иноязычному взаимодействию;

– развитие и совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи в профессиональной сфере;

– расширение кругозора и повышение общей гуманитарной и профессиональной культуры обучающихся;

– развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций и ответственного добросовестного отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие;

– содействие налаживанию межкультурных и научных связей, представления страны на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях;

– системное соотнесение русской и англоязычной культуры общения в рамках межличностных кросс-культурных отношений при учете нравственных, традиционных, религиозных ценностей, а также ценностей, связанных с различиями в картинах мира носителей русского и английского языков: культурные коннотации языковых единиц, формулы речевого общения, степень категоричности высказывания, фразеология, риторические приемы;

– использование средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам;

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), изучается на 1-2-м курсах (2-4 м семестрах), базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.

На актёрском факультете изучение иностранного языка имеет ряд психологических особенностей, ведь в процессах изучения иностранного языка и работы над ролью есть много общего: в обоих случаях необходимо пройти путь от сознательного проникновения в суть изучаемого до подсознательного владения материалом. На этом зиждется известная всем «система» Станиславского. Слова каждой новой роли актеру кажутся сначала чужими, «иностранными», и ему необходимо осмыслить текст, насытить его своим содержанием, одухотворить его,

то есть, как иностранный текст перевести на свой родной и понятный язык. Поэтому иностранный язык на актерском факультете из учебного предмета превращается в прикладную дисциплину для актерского мастерства.

Иностранный язык, как никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» во ВГИКе тематически и лексически связана с такими дисциплинами, как «История», «История театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

Освоение дисциплины «Иностранный язык» тесно связано с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сольное пение», «Озвучение», «Актеры мирового кино» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций УК-4, УК-5 (Табл. 1.).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	**Код и наименование универсальной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции**
Коммуникация	**УК-4.** Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	**УК-4.1.** знает формы речи (устной и письменной) **УК-4.2.** знает особенности основных функциональных стилей **УК-4.3.** знает языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности **УК-4.4.** знает современные коммуникативные технологии **УК-4.5.** умеет ориентироваться в различных речевых ситуациях **УК-4.6.** умеет понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке **УК-4.7.** умеет воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию **УК-4.8.** умеет вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета **УК-4.9.** владеет изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-4.10. владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	**УК-5.1.** знает особенности национальных межкультурного взаимодействия культур **УК-5.2.** знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования **УК-5.3.** знает способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии **УК-5.4.** знает способы преодоления коммуникативных барьеров **УК-5.5.** умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия **УК-5.6**. умеет устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия **УК-5.7.** умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения **УК-5.8.** умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности **УК-5.9.** владеет навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач **УК-5.10.** владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» обучающиеся должны:

знать (этап формирования знаний)*:*

– специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;

– дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая);

– информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;

– основные способы словообразования;

– особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. Основные особенности научного стиля;

– грамматический строй английского языка;

– лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно);

– основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла;

– особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, сообщения, частного письма, делового письма, биографии;

– культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

уметь (этап формирования умений):

– участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;

– выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.);

– осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);

– понимать высказывания профессионального / научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;

– читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;

– переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час;

– составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков);

– использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:

- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям;
- уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия;
- выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно;

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке;

– недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта):

– выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами;

– использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;

– ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках;

– проявления уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо) владеть навыками употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи.

В области говорения владеть навыками:

• диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад);

• начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);

• расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

• составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения.

В области аудирования владеть навыками:

• понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;

• восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных художественно-литературных, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию.

В области чтения владеть навыками:

• чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;

• понимания основного содержания несложных аутентичных художественно-литературных, публицистических и прагматических текстов

(информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов;

- детального понимания писем личного характера;
- выделения значимой / запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера.

В области письма владеть навыками:

- написания следующих видов речевых произведений: аннотация, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;
- заполнения формуляров и бланков прагматического характера;
- ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблематике;
- поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера);
- оформления curriculum vitae/resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу;
- выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов рекламных листовок и т.д.).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (270 астрономических) часов. по дисциплине предусмотрены контрольные работы (в 1–4-м семестрах). Форма промежуточной аттестации –, экзамены (в 1–4-м семестрах).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**				
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**			
			1	**2**	**3**	**4**
1. **Контактная работа обучающихся с преподавателем:**		**124**	34	28	34	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:		124	34	28	34	28
Лекции		–	–	–	–	–
Практические занятия		**124**	34	28	34	28
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**92**	**2**	**8**	**74**	**8**
– контрольное тестирование			2	2	2	2
– выполнение домашних заданий			ДЗ, Т	ДЗ, Т	ДЗ, Т	ДЗ, Т
Форма промежуточной аттестации – экзамен		**144**	**36**	**36**	**36**	**36**
ИТОГО:	**акад. час.**	**360**	**72**	**72**	**144**	**72**
	з.е	**10**	**2**	**2**	**4**	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Таблица 3

№ темы	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий (акад. час.)			
		Практ. зан.	Кон-троль	Самост. работа	Всего
I курс, 1-й семестр					
	Раздел I. Unit 1. MEETING PEOPLE	**18**		**–**	**18**
1.	I am a first-year student	12		**–**	12
2.	VGIK and its structure	6		**–**	6
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT	**16**		2	**18**
3.	Production unit: team members' responsibilities	12		–	12
4.	Description of the picture by a famous artist	4		–	6
	Промежуточная аттестация – экзамен		36		**36**
Итого за I курс, 1-й семестр		**34**	36	**2**	**72**
I курс, 2-й семестр					
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS	**18**		**6**	**24**
5.	Film Acting	6		6	12
6.	Writing a Screenplay	2		–	2
7.	The Film Director - A Job Description	4		–	4
8.	Responsibilities of a Movie Producer	1		–	1
9.	Director of Photography (DOP)	1		–	1
10.	Film Sound Designer	1		–	1
11.	Production Designer	1		–	1
12.	What is a Movie Critic?	2		–	2
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS	**10**		**2**	**12**
13.	My favorite actor	4		2	6
14.	My favorite film director	4		–	4
15.	How to write a CV	2		**–**	2
	Промежуточная аттестация – экзамен		36		**36**
Итого за I курс, 2-й семестр		**28**	36	**8**	**72**
2 курс, 3-й семестр					
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM	**16**		**37**	**53**
16.	My favorite film	6		12	18
17.	A film review	6		12	18
18.	A film poster design	4		13	17
	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS	**18**		**37**	**55**
19.	Major Film Festivals	6		10	16
20.	San Francisco Short Film Festival	4		9	13
21.	BFI London Film Festival	4		9	13

№ темы	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий (акад. час.)			
		Практ. зан.	Кон-троль	Самост. работа	Всего
22.	Film Festival Flyers	4		9	13
	Промежуточная аттестация – экзамен		36		**36**
Итого за 2 курс, 3-й семестр		**34**	36	**74**	**144**
2 курс, 4-й семестр					
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART	**16**		**4**	**20**
23.	Commercial Hits	4		4	8
24.	What Makes A Successful Movie?	4		–	4
25.	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?	2		–	2
26.	Structure of an Essay	4		–	4
27.	Factors of Titanic's Commercial Success	2		–	2
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION	**12**		**4**	**16**
28.	Development and Pre-production	1		4	5
29.	Production / Shooting Stage	1		–	1
30.	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)	2		–	2
31.	TV Industry Personnel	2		–	2
32.	Writing E-Mails	2		–	2
33.	Does The Guinness Book Know Everything?	2		–	2
34.	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.	2		–	2
	Промежуточная аттестация – экзамен		36		**36**
Итого за 2 курс, 4-й семестр		**28**		**8**	**72**
Всего по дисциплине		**124**	**92**	**144**	**360**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Освоение обучающимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Под содержанием дисциплины подразумевается совокупность формируемых знаний, умений и навыков, приобретаемых во всех видах речевой деятельности. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия, прощания, извинения, благодарности (в официальной и неофициальной форме). Обсуждение хобби и интересов, базовые кино-термины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, организация учебного процесса на актерском факультете (расписание занятий, название основных дисциплин на английском языке), заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение особенностей английского произношения, артикуляции, слогоделения, основные правила чтения гласных и согласных, чтение фонетической транскрипции; специфика интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; работа над интонацией в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера, практики диалогической и монологической речи: самопрезентации, интервью, исполнения этюда на тему: «Nice to meet you!». Мозговой штурм: «Is Film School a waste of time or necessary for a career?»; презентация киношколы «День открытых дверей». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма; основные обязанности актера. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Работа по корректированию произношения английских звуков (в пословицах, поговорках, детских стихах), интонация перечисления, интонация повелительного наклонения. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов there is/ there are, have/have got, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Устное и письменное сообщение, распоряжение, инструкция. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Ролевая игра: «My first audition». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности – актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 Film Acting; № 6 Writing a Screenplay № 7 The Film Director - A Job Description; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film

Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12 What is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Специфика и основные этапы работы актера на съемочной площадке (в сравнении с работой театрального актера). Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Продолжение работы над основными компонентами фонетической системы языка, специфика английского ударения (словесное, фразовое, логическое ударения), развитие навыка чтения вслух. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм: «Acting in cinema, its advantages and disadvantages»; дискуссия на тему: «Good directors don't direct actors». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. Устные темы: №13 My favourite actor; № 14 My favourite film director; №15 How to write a CV. Четыре основные формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени Past Simple (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу»; презентация на тему: «Звезды мирового театра и кино». Формирование навыков написания резюме, краткой биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля в дидактических единицах: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Устные темы: №16 My favourite film; №17 A film review; № 18. A film poster design. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы академической, профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинорецензий на основе критического анализа фильма И. Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Мозговой штурм: «Кино викторина»; презентация на тему: «Возникновение и развитие основных жанров мирового кинематографа». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля в дидактических единицах: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для

участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Устные темы: № 19 Major Film Festivals; № 20 San Francisco Short Film Festival; 21 BFI London Film Festival; № 22 Film Festival Flyers. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма (актуальность темы, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата выхода фильма на экран, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 What Makes A Successful Movie?; №25 DoThe People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №26 Structure of an Essay; № 27 Factors of Titanic's Commercial Success. Формирование навыков употребле-ния Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 28 Development and Pre-production; № 29 Production/Shooting Stage; № 30Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 31 TV Industry Personnel; № 32 Writing E-Mails; № 33 Does The Guinness Book Know Everything?; № 34 A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе

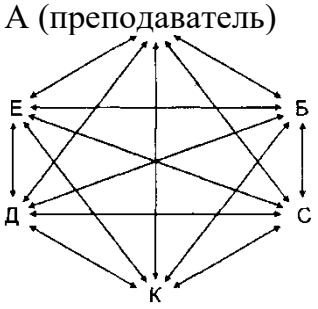
профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннесса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Деловая игра на тему: «Подбор основного состава исполнителей и кинопробы». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

Раздел 13. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для обучающихся по специальности «Актерское искусство»). Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.

6. Практические занятия

Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине проводятся в форме практических занятий. Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у обучающихся навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение круглых столов.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции обучающихся. Интерактивные методы при обучении иностранному языку – это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:



Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию обучающихся и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности

самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности обучающихся, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные технологии проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины

Таблица 4

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем[1]
1.	***Деловая (ролевая) игра*** «Интервью»	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.	**1**
	«My first audition»		**3**
	«Пресс-конференция»		**13, 14**
	«Интервью при приёме на работу»		**15**
	«Презентация проекта»		**19**
	«Подбор основного состава исполнителей и кинопробы»		**28**
2.	***Дискуссия*** «Good directors don't direct actors»	Форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися эссе по предложенной тематике.	**7**
	«К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?»		**25**
3.	***Мозговой штурм:*** «Is Film School a waste of time or necessary for a career?»	Занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентируют аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее обучающиеся делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для инициируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.	**2**
	«Acting in cinema, its advantages and disadvantages» «Кино викторина»		**5**
	«Международный фестиваль ВГИК»		**16**
	«Как создать коммерчески успешный фильм»		**19**
4.	**Презентация** «День открытых дверей»	**Демонстрация:** два или три участника представляют	**2**

[1] Приведены согласно таблице 3.

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем[1]
	«Звезды мирового театра и кино»	информацию (текст, набор слайдов) о киношколе, жанре фильма, фестивале и т.д. Затем отводится время на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.	**13**
	«Возникновение и развитие основных жанров мирового кинематографа»		**16**
5.	***Современные информационные технологии*** Использование а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний б) Интернет для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети.	Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.	**2 - 34**
	«Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки»		**32**

Удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Занятий лекционного типа по дисциплине не проводится.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Виды организации самостоятельной работы обучающихся представлены в Таблице № 5.

Таблица 5

Виды самостоятельной работы и объекты контроля	Руководство преподавателя
1. Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.	Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка	Проверка тетрадей с домашними заданиями

Виды самостоятельной работы и объекты контроля	Руководство преподавателя
употребления того или иного лингвистического явления.	
3. Подготовка к контрольным работам и тестам, а также Интернет-тестированию по специальности.	Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах.	Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.	Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.	Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.	Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.	Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы.
9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.	Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» по специальности «Актерское искусство»)	Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.

Виды самостоятельной работы и объекты контроля	Руководство преподавателя
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.	Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).	Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.
13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.	Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
14. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.	Организационно-методический аспект и мониторинг.
15. Проведение класс-концертов, исполнительских творческих вечеров для показа на международных фестивалях.	Участие в выборе и подготовке вокального, поэтического и драматического материала к творческим выступлениям.

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

Основная литература

1. Данилина И.В., Денисова И.В. English for Film, TV and Digital Media Students. Part I: Учебник для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 239 с.

2. Данилина И.В., Денисова И.В. English for Film, TV and Digital Media Students. Part II: Учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 229 с.

4. Данилина И.В., Денисова И.В. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (1). Reader: Учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 с.

5. Данилина И.В., Денисова И.В. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Vocabulary: Учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 267 с.

Дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. – М., 2010.

2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа: Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. – М., 2010.

3. Bordwell D., Thomson K. Film Art: An Introduction. – N.Y.: McGraw-Hill, 1990.

4. Escott J. The Cinema. – Oxford University Press. 1997.

5. Longman dictionary of English Language and Culture.

6. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 2004.

7. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. – Cambridge University Press, 2004.

8. Parkinson D. The Young Oxford Book of Cinema, Oxford University Press, 1995.

9. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

9.1. Сайты на английском языке, представляющие"общий язык" (General Language):

http://www.englishclub.com/
http://www.eleaston.com/
http://www.esl-lab.com/ Listenning Skills (навыки аудирования)
http://www.usatoday.com (видео сюжеты)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar (материалы по грамматике)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary (материалы по лексике)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary отработка грамматических навыков и общей лексики от образовательного сайта Британского совета (British Council)

9.2 Сайты на английском языке, представляющие»язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:

www.filmmakers.com.
www.filmmakers.com.
www.imdb.com
http://www.allmovie.com/
http://www.filmmaking.net/
http://www.filmmaking.com/
http://www.dga.org
http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/
www.filmmakers.com.
http://zakka.dk/euroscreenwriters/interviews/index.htm
http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_directing.htm
http://zakka.dk/euroscreenwriters/quotes/quotes_on_creativity.htm
http://film.guardian.co.uk/features/page/0,11456,1082823,00.html
http://wird.com.ua/archives/category/stage-directorfilm-director
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Classic_Hollywood/Directors/
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Silent_Movies/Actors_and Directors/
http://dir.yahoo.com/Entertainment/Movies_and_Film/Genres/Documentary/Directors/
http://www.filmsite.org/directors.html
http://www.iaemagazine.com/feed/Vol1iss6/tom-donahue-director.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/shakespeare - образовательный сайт, посвященный трактовке творчества У. Шекспира современными британскими и американскими актерами – аудирование, чтение, обучающее видео от сайта Британского совета (British Council)

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture - образовательный сайт, от сайта Британского совета (British Council), посвященный культуре Великобритании, представлен большой объем лингвострановедческих образовательных и учебных материалов.
https://edsitement.neh.gov/student-resources - лингвострановедческие материалы по культуре, литературе, театру и искусству Америки.
https://famouspeoplelessons.com/ - сайт с учебными материалами (аудирование, чтение) по тематике биографий известных актеров и режиссеров.

9.3 Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «Digital Video Magazine» http://www.dplay.com/tutorial/index.html
Журнал «FilmMaker" http://filmmakermagazine.com/
Журнал «MovieMaker" http://www.moviemaker.com/directing/
Журнал "Videomaker" http://www.videomaker.com/
Журнал "Variety" http://www.variety.com/
Журнал "Entertainment" http://www.ew.com/ew/

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

11. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования

1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 25 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты .
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык» хотелось бы обратить дать следующие рекомендации для успешного овладения всеми навыками и умениями, необходимыми для практического применения языка как средства общения в сфере профессиональной деятельности и установления межкультурного диалога.

Для изучения иностранного языка, прежде всего, нужна систематическая работа. Лучше по полчаса через день, чем 3 часа в неделю перед занятиями или только перед экзаменом. Процесс изучения – это постепенное формирование, развитие и, в конечном счете, практика всех приобретенных речевых навыков и умений. Вы сами можете ощутить, к чему приводят не систематические занятия, отсутствие тренинга и практики, например, когда вы занимаетесь сценическим движением. Тело перестает вас слушаться, появляется скованность в движениях и т.д. Для овладения любым навыком требуется постоянная тренировка. Формирование навыков общения происходит непосредственно во время аудиторных занятий. Для этого необходимо не только посещение, но и активная работа на уроке. Если же вы по какой-либо причине пропустили занятие, необходимо выяснить и самостоятельно или с посторонней помощью проработать весь пройденный материал, так как в языке все взаимосвязано и, поэтому, невозможно будет двигаться дальше.

Необходимо также понять, что для владения иностранным языком важны две вещи: уметь говорить на своем родном и знать, о чем говорить. Успех вашего владения иностранным языком на двадцать процентов зависит от знания лексики и грамматики, а на восемьдесят процентов – от вашей внутренней культуры, от умения выражать свои мысли на родном языке. Поэтому, в наш век высоких технологий, когда, к сожалению люди стали так мало читать и язык стал служить лишь для передачи информации, для достижения лучшего результата необходимо в обязательном порядке как можно больше читать каждый день и, прежде всего, на своем родном языке.

Любой язык стоит «на трех китах»: фонетике, грамматике и лексике. Без одного невозможно другое. Поэтому, нельзя заговорить на иностранном языке, не зная слов, того, как они произносятся, как они должны быть связаны в предложении.

И именно для активизации лексики, для приобретения навыка живого общения надо стараться активно работать на уроках, тренировать свое воображение и помнить, что преподаватель – не следователь и на вопрос «Что вы сегодня ели на завтрак?» совершенно необязательно давать правдивую информацию, мучительно вспоминая, что было на самом деле. Главное – говорить.

Помимо тетради для выполнения домашних заданий в процессе работы по чтению и переводу целесообразно вести свой собственный словарь так называемой «пассивной» и «активной» лексики. Виды чтения могут быть разные в зависимости от задачи, поставленной перед читающим. Для поиска нужной информации или получения общего представления о содержании текста не требуется выписывать все незнакомые слова. Нужно учиться понимать смысл текста, опираясь на ключевые слова. Полезно записывать все незнакомые слова в «пассивный» словарь, указывая только перевод, а ключевые слова – в «активный», указывая перевод и придумывая предложение с каждым из этих слов.

Помимо домашнего задания, в течение каждого семестра предполагается выполнение промежуточных проверочных лексико-грамматических тестов. Проводится подготовка к устным темам в форме доклада, чтение кинолитературы по специальности. Необходимо также выполнение творческих работ (чтение сказок, исполнение стихотворного материала, монолога, отрывка из драматургического произведения). Они являются частью самостоятельной работы и нацелены на формирование умения использования приобретенных языковых навыков в приложение к специальности.

Обращаем ваше внимание на то, что условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

– выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;

– проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);

– прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;

– чтение кинолитературы по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;

– написание на положительную оценку 2-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации к работе над текстом, поскольку именно они являются основой приобретения и освоения информации по специальности. В зависимости от поставленной перед читающим цели, виды чтения меняются. Вид чтения, целью которого является поиск нужной информации или получение общего представления о содержании материала (текста), называется просмотровым (или поисковым) чтением. Вид чтения, при котором требуется углубленное, полноценное усвоение прочитанного называется аналитическим чтением. Естественно, что скорость чтения зависит от его вида.

1. Просмотровое чтение и аннотация

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах кинолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации – книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;

б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа «подробно излагается», «кратко рассматривается», «вводит в курс» и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль каждого абзаца, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого студенту, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения - несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является реферат.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в логической их последовательности. Лаконичность, четкость и точность изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце ...) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации – статья, интервью, обзор и т.д., год издания);

б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;

в) доказательство и подтверждение основных положений автора;

г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение

активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залоги, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%.). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

Поскольку при чтении, целью которого является реферат, необходимо следить за логикой повествования, понимать основные идеи и факты каждого абзаца, рекомендуется разделить текст на смысловые куски, затем выделить в каждом из них основное, смысловое ядро, выписать ключевые слова. И только после этого суммировать разрозненные смысловые группы в единое смысловое целое.

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам нужно:

1) просмотреть материал, чтобы установить его характер и общую тему;

2) выявить логическую структуру путем внимательного чтения текста, найти в нем смысловые опорные пункты (потом вы их свяжите в единое целое);

3) постоянно помнить содержание уже прочитанных кусков текста (его блоков, абзацев), связывайте его с уже имеющимися у вас знаниями по этому предмету (вопросу, проблеме);

4) если преемственность смысла исчезла, немедленно остановитесь, проверьте, хорошо ли вы поняли предыдущий кусок, постарайтесь уяснить плохо понятый фрагмент (фразу), прочтите его снова. Если это не помогло, прибегните к лексико-грамматическому анализу предложения;

5) не бойтесь незнакомых слов, широко пользуйтесь обоснованной догадкой по контексту, привлекайте для этого уже имеющиеся у вас сведения и знания по данной теме или проблеме.

3. Перевод

Перевод с иностранного языка на русский имеет своей задачей адекватную передачу содержания оригинала. Адекватный (соответствующий) перевод предполагает правильное понимание содержания иностранного текста и выражение этого содержания на родном языке с той предельной полнотой и точностью, которая допустима при различии между обоими языками. Само определение перевода предполагает двустороннюю направленность переводческой работы: 1) умение понять во всем ее объеме информацию, заключенную в иностранном тексте; 2) умение выбрать в родном языке наиболее подходящие для данного содержания слова и конструкции. Вторая задача встает при переводе потому, что между двумя языками нет точного соответствия ни в грамматической структуре, ни в значении слов, и попытка дать буквальный перевод иностранного текста ведет часто к искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть

его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения, нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

Анализ предложения имеет грамматическую сторону (т.е. определение грамматической структуры предложения) и лексическую сторону (работу со словарем).

А. Грамматический анализ предложения предполагает:

1) членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.
2) отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.
3) анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1) умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков;
2) знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре;
3) знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным;
4) определение – по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения – части речи искомого слова;
5) правильный выбор значения, если слово многозначно;
6) умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье;
7) знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода

Закончив лексико-грамматический анализ английского предложения и найдя русские соответствия его частям, надо собрать части русского предложения таким образом, чтобы русское предложение было: а) ясно по смыслу; б) стилистически правильно по форме.

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать.

Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые обязательно отражаются в переводе можно свести в следующие группы.

1. Расхождение в порядке слов. (Свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).

2. Расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте "there is/are ...", в эмфатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов.

3. Расхождения в лексической структуре языков, а также разная сочетаемость слов в русском и английских языках.

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при переводе с одного языка на другой предусмотреть невозможно. Но нужно запомнить одно важное правило: если ясна мысль оригинала, то ее можно и должно пересказать своими словами, не связывая себя в переводе лексико-грамматической структурой иностранного текста, но максимально сохраняя при этом верность его содержания.

Закончив работу по переводу предложений текста, отвлекитесь от английского оригинала и прочитайте русский перевод как самостоятельный текст. При таком чтении смысловые несообразности и стилистические шероховатости в переводе выступят заметнее, и будет легче их устранить.

При работе над переводом оригинальной литературы на английском языке, как можно больше переводите письменно, так как, только зафиксировав перевод, вы можете быть уверены в правильности, как отдельных предложений, так и всего текста в целом.

Только когда у вас появятся некоторые навыки письменного перевода, можно перейти к переводу устному.

В заключении хотелось бы отметить, что только постоянная, систематическая работа и своевременное выполнение всех проверочных тестовых и контрольных работ, а также творческих заданий является залогом успеха. И, конечно же, нужно помнить, что большой объем материала для самостоятельной работы, направленный на отработку произношения и приобретение навыков диалогической речи и чтения вслух, дан не для того, чтобы занять время, а чтобы актеры хорошо и правильно звучали, работая на сцене и на экране с иноязычным материалом.

13. Методические рекомендации для преподавателей, по организации изучения дисциплины, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа студентов осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова на основе многолетнего опыта работы с обучающимися различных киноспециальностей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

Психологическая специфика самой дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство иноязычного взаимодействия, обучающего общения, сохраняющее все аспекты реального общения и совмещающего все его виды: социально-ориентированное; групповое; предметно-ориентированное и личностно-ориентированное.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации.

Обучающиеся, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и

стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОПОП по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета), специализация: «Артист драматического театра и кино» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

– переход обучающихся от формального усвоения знаний, умений и навыков к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности обучающихся, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;

– создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;

– переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию обучающихся, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;

– направленность деятельности обучающегося от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;

– технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации обучающихся и их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

Преподавателю необходимо работать на опережение. Целесообразно на уроке давать достаточно большой объем нового материала, но время от времени заниматься только повтором предыдущего – активизацией лексико-грамматического материала в ситуативных беседах, ролевых играх. Как правило, это делается после прохождения той или иной темы. Практически все лексические упражнения даются на занятии, большинство же заданий на грамматику, отработку произношения и интонации, некоторые задания по аудированию, переводу текстов и написанию аннотации и реферата, то есть упражнений и заданий, выполнение которых требует большого количество времени и концентрации внимания обучающихся, необходимо задавать на дом. Эти задания должны давать обучающемуся возможность усвоить весь материал. На каждом занятии нужно давать как фонетический, так и лексико-грамматический материал, стараться чередовать виды деятельности. Залог успеха – упражнения, направленные на развитие кругозора и скорости реакции. Очень эффективны лексические

упражнения по типу детской игры в «съедобное-несъедобное». Например, после прохождения той или иной темы, преподаватель в быстром темпе произносит слова, относящиеся к определенному семантическому полю. Обучающиеся должны мгновенно отреагировать. Можно здесь использовать мяч. Работа на семантические ряды вообще очень эффективна поскольку помимо скорости реакции развивает ассоциативное мышление. Можно назвать основное слово семантического ряда и предложить обучающимся назвать все ассоциации, вызванные этим словом; можно прочитать или прослушать небольшую историю, песню, стихотворение задать прямые вопросы и предложить студентам составить ассоциативные вопросы и потом ответить на них.

Старайтесь в процессе занятий развивать образное мышление обучающихся. Чаще нужно давать задания на воображение: описание картинок, описание присутствующих персонажей на картинках, придумывание конца истории. Для этих целей можно использовать наборы открыток, репродукции картин, журналы мод и т.д. Хорошим упражнением на образное мышление является просьба представить себе портрет мастера или автопортрет в виде предметов быта, вещей, с которыми ассоциируется человек.

Процесс обучения иностранному языку должен включать в себя и страноведческий аспект. По мере продвижения в практике языка обучающиеся должны углублять свои знания в области географии, культуры, истории стран изучаемого языка.

Необходимо обращать особое внимание обучающихся на использование фразеологизмов, устойчивых словосочетаний, пословиц и поговорок, так как их смысл далеко не всегда совпадает со смыслом аналогичных выражений родного языка.

Учитывая специфику актерского факультета, большое внимание уделяется фонетике: работе по корректировке произношения, специфике английской интонации, а также работе над диалогом, стихотворным, вокальным и драматургическим материалом. Подобная работа может помочь обучающимся в подготовке и создании концертных программ для творческих вечеров и выступлений на фестивалях и мероприятиях, проводимых в рамках студенческого обмена.

Б1.О.09. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование у обучающихся представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи:

– познакомить обучающихся с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;

– выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;

– подготовить обучающихся к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в Обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-м курсе, формирует культурно-историческое мышление, дает системное представление о литературном процессе в его историческом развитии, обогащает обучающегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной (УК-1) и общепрофессиональной (ОПК-1) компетенций (Табл. 1, 2).

Таблица 1

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** знает особенности национальных культур **УК-5.2.** знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования **УК-5.3.** знает способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии **УК-5.4.** знает способы преодоления коммуникативных барьеров **УК-5.5.** умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия **УК-5.6.** умеет устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия **УК-5.7.** умеет учитывать особенности

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения **УК-5.8.** умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности **УК-5.9.** владеет навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач **УК-5.10.** владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

Таблица 2

Категория (группа) общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио-нальных компетенций	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода конкретного исторического периода	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанровостилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр), экзамен (2-й семестр).

Таблица 3

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		**62**	34	28
Теоретический блок:				
Лекции		**62**	34	28
Практический блок:		**–**	–	–
Практические и семинарские занятия		**–**	–	–
Самостоятельная работа:		**40**	32	8
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен		**42**	6	36
ИТОГО:	**акад. час.**	**144**	**72**	**72**
	з.е	**4**	2	2

2.2. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Таблица 4

Название тем	Всего часов	Виды учебных занятий		Самост. работа
		лекции	практ. занятия	
Тема 1. Древнегреческая литература	**12**	6	–	6
Тема 2. Древнеримская литература	**12**	8	–	4
Тема 3. Литература средневековья	**12**	8	–	4
Тема 4. Литература Возрождения	**14**	8	–	6
Тема 5. Литература XVII века	**12**	8	–	4
Тема 6. Литература XVIII века	**14**	8	–	6
Тема 7. Литература XIX века	**14**	8	–	6
Тема 8. Литература конца XIX-XX века	**16**	8	–	8
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен	**42**			
ИТОГО:	**144**	**62**	**–**	**40**

2.3. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История зарубежной литературы» является системное, последовательное и непрерывное формирование компетенций в процессе изучения материала.

Тема 1. Древнегреческая литература

Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Древнеримская литература

Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Литература средневековья

Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература Возрождения

Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф. Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж. Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф. Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М. Бахтин). Английская литература. Творчество У. Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Литература XVII века

Испанская ренессансная (Л. де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б. Мольера.

Тема 6. Литература XVIII века

Литература эпохи Просвещения. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж. Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж. Руссо. Творчество Д. Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В. Гёте и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература XIX века

Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А. Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж. Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В. Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Диккенса. Натурализм и Э. Золя.

Тема 8. Литература кон. XIX-XX века

Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г. Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо и С. Малларме. Символистский роман. Творчество М. Пруста, Дж. Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф. Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т. Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П. Сартр и А. Камю. Американский роман: Ф.С. Фитцджеральд, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер. Латиноамериканский роман: Г.Г. Маркес. Литература постмодернизма и творчество У. Эко.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. Жирмунская Н.А., Плавскин З.И., Разумовская М.В. и др. История зарубежной литературы XVII века: Учебник / Под ред. З.И. Плавскина. – М.: Высшая школа, 1987.

2. Апенко Е.М., Белобратов А.В., Васильева Т.Н. и др. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. З.И. Плавскина. – М.: Высшая школа, 1991.

3. История зарубежной литературы XVII века: учебник для академического бакалавриата; под общей редакцией Н.Т. Пахсарьян. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

4. Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение. – М.: Высшая школа, 1987.

5. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В.М. Толмачева. – М.: Изд. центр «Академия», 2008.

6. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).
Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. – М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)

Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М., 2001.

Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960.

Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.

Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) – М., 2001.

Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.

Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».). – М., 2001.

Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2
Ярхо В. Софокл. – М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. – М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 1993. С. 171-258, 381-423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 371-394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 395-415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 416-439.
Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. С. 440-471.
Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. – М., 2001.
Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. С. 90-103, 196-215, 296-307, 317-330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения

ТЕКСТЫ

«Беовульф».
«Старшая Эдда».
«Песнь о Нибелунгах».
«Песнь о Роланде».
Поэзия трубадуров.
Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
«Роман о Лисе».
Данте. «Божественная комедия».
Петрарка. Лирика.
Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1, 2. Комедии: «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир».

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. – М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) – М., 1975. С. 5-26; комм. с. 631-749.
Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212-216; комм. с. 228-230.

Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. – М., 1987. С. 3-34.
Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. – М., 1984.
Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. – М., 1965. С. 5-38 (*Постановка проблемы*) и 502-523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).
Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М., 1986.
Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. – М., 1984.
Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. – М., 1995.
Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. – М., 1993.
Мейлах М. Б. Язык трубадуров. – М., 1975.
Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. – М., 1963. С. 5-30.
Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. – М., 1965.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995.
Андреев М. Средневековая европейская драма. – М., 1989. С. 154-192.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984.
Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. – М., 1982.
Доброхотов А. Данте Алигьери. – М., 1990.
Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. – М., 2009.
Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. – Л.-М., 1962.
Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино,1971, №7.
Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. – М., 2011.
Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. – М., 1998.
Шекспир на сцене и на экране: Сборник статей. – М.: ВГИК, 1970.
Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино – М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века

ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»
Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
Корнель П. «Сид».
Расин Ж. «Федра».
Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С. 481—507.
Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. – М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)

Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. – Л., 1977.
Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. – Л., 1977.
Кадышев В. Расин. – М., 1990.
Бордонов Ж. Мольер. – М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)
Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. – М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Вольтер Ф. «Кандид».
Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».
Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».
Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».
Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

Бахмутский В. В поисках утраченного. – М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.
Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 39-52.
Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 53-66. Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.
Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков: Учебное пособие. – М., 2002.
Лагутина И. Символическая реальность Гете. – М., 2000.
Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. –М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
Скотт В. «Айвенго».
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богоматери».
Стендаль. «Красное и черное».
Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».
Диккенс Ч. «Домби и сын».
Флобер Г. «Госпожа Бовари».
Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).
Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».
Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб, 1996.
Берковский. Романтизм в Германии. – Л., 1973. С. 17-167, 463-537.
Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). – М., 1991.
Моруа А. Байрон. – М., 1992.

Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5-214.

Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 129-172.

Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. – М., 1971. С. 151-166.

Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. – М., 1989. Т. 6. С. 185-195.

Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. – М., 1970.

Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. – М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)

Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С.101-180.

Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. С.183-238.

Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. – Екатеринбург, 1999. С. 13-133.

Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. – М.: ВГИК, 1974 (№ 10).

Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. – М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)

Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э. Золя // Литература и кино. – М., ВГИК, 1973.

Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. – М.: ВГИК, 1972.

Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91-117. (Статья о Золя.)

Хейберг Х. Генрик Ибсен. – М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)

Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210-217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. С. 210-238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века

ТЕКСТЫ

Бодлер Ш. «Цветы Зла».

Верлен П. «Романсы без слов».

Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).

Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».

Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошеная»).

Уайльд О. «Идеальный муж».

Пруст М. «По направлению к Свану».

Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).

Элиот Т. «Бесплодная земля».

Кафка Ф. «Превращение», «Процесс».

Манн Т. «Доктор Фаустус».

Камю А. «Посторонний» (или «Чума»).

Сартр Ж.-П. «Мухи».

Гессе Г. «Игра в бисер».

Фицджеральд Ф.С. «Великий Гетсби».

Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»

Фолкнер У. «Шум и ярость».

Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».

Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. – М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. – М., 1988. С. 5-47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. – М., 1995. С. 5-42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. – М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. – М., 1992.
Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. – М., 1976.
Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.
Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. – М., 1972.
Макс Брод о Франце Кафке. – СПб., 2000.
Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). – М., 1972.
Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. – М., 1992.
Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. – М., 1983.
Мелетинский И.М. Поэтика мифа. – М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). – М., 1994.
Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С. 384-391.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025

Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– https://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Б1.О.10. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у обучающихся систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», обучающиеся формируют навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Задачей дисциплины является помощь обучающимся в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях.

Дисциплина способствует умению анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, используя при этом знания как в области искусства, так и в сфере авторского права.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в Обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули) преподается на 2-м курсе, формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной (УК-1) и общепрофессиональной (ОПК-1) компетенций (Табл. 1, 2).

Таблица 1

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения **УК-1.5.** знает профессиональную терминологию

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию **УК-1.7.** умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации **УК-1.9.** умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач

Таблица 2

Категория (группа) общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио-нальных компетенций	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода конкретного исторического периода	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанровостилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (3-й семестр), экзамен (4-й семестр).

Таблица 3

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):		**62**	34	28
Теоретический блок:				
Лекции		**62**	34	28
Практический блок:		**–**	–	–
Практические и семинарские занятия		**–**	–	–
Самостоятельная работа:		**40**	32	8
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен		**42**	6	36
ИТОГО:	**акад. час.**	**144**	**72**	**72**
	з.е	**4**	2	2

2.2. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Таблица 4

Название разделов и тем	Всего часов	В том числе:	
		Лекции	Самост. работа
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.	**24**	**14**	**10**
1. Романтическое направление в литературе 1-й трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика	8	4	4
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика	10	6	4
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко	6	4	2
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.	**30**	**18**	**12**
4. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература	10	6	4
5. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	10	6	4

Название разделов и тем	Всего часов	В том числе:	
		Лекции	Самост. работа
6. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина	10	6	4
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ	**22**	**12**	**6**
7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки	8	4	2
8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа	8	4	2
9. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы	6	4	2
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 гг.	**20**	**12**	**8**
10. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.	8	4	4
11. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	6	4	2
12. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века	6	4	2

Название разделов и тем	Всего часов	В том числе:	
		Лекции	Самост. работа
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА	**12**	**6**	**4**
13. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени	6	4	2
14. Жанровая литература в России XXI века	6	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен	**42**		
ИТОГО:	144	62	**40**

2.3. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Содержание
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.	
Тема 1. Романтическое направление в литературе 1-й трети XIX в. Новаторство и влияния Поэтика.	Периодизация развития русской литературы XIX века. Судьба классицизма. Влияние Г. Р. Державина на литературный процесс начала века. Особенности сентиментализма как направления. Значение языковой реформы Карамзина для литературы. Влияние победы в войне 1812 года на национально-культурный подъем. Исторические и философские предпосылки рождающегося романтизма. Два типа романтизма: религиозно-психологический и социально-гражданский. Влияние восстания 14 декабря 1825 года на литературный процесс. Поэтика романтизма. Философия двоемирия. Европейские и американские влияния.
Тема 2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика	Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского. Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме *«Руслан и Людмила»*. Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма *«Полтава»*. Трагедия *«Борис Годунов»*. Лирика этого периода, ее проблематика. *«Евгений Онегин»: п*роблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание *«Маленьких трагедий»*. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: *«Пиковая дама», «Метель», «Гробовщик».* Неосентиментализ в рассказе *«Станционный смотритель».* Роман *«Капитанская дочка»*: проблема взаимодействия трех исторических сил.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой *«Маскарад»*, нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение *«Смерть поэта»* – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, *«Песня про царя Ивана Васильевича…»*. Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы *«Демон»*. Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма *«Мцыри»*, ее жанровые особенности. *«Герой нашего времени»* – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.
Тема 3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника *«Вечера на хуторе близ Диканьки»*. Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника *«Миргород»*. Поэтика «Вия». Эстетика идиллии *«Старосветских помещиков».* Героический эпос *«Тарас Бульба»*, вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях *«Шинель», «Записки сумасшедшего»* и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть *«Нос».* Драматургия Гоголя. Работа над поэмой *«Мертвые души»*. Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского *«Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Русские ночи»* и А. Погорельского *«Двойник, или мои вечера в Малороссии», «Чёрная курица, или подземные жители».* Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-х гг.	
Тема 4. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический	Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между

Наименование тем дисциплины	Содержание
реализм» и нереалистическая литература	представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.
Тема 5. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева *«Отцы и дети»* в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Черны-шевского *«Что делать?»* Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», сказки *«Аленький цветочек»;* сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии. Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла *«Записки охотника»*: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях *«Муму», «Постоялый двор»*. Повести 1850-х (*«Дневник лишнего человека», «Ася», «Фауст»*…). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. *«Рудин»* (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). *«Дворянское гнездо»*. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман *«Накануне»*. *«Отцы и дети»* – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман *«Новь»* о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом *«Стихотворения в прозе»*. Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. *«Обыкновенная история». «Обломов»* – проблема социализации человека и кризис патриархального миросозерцания. Роман *«Обрыв»*. Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности (*«Родина», «Памяти Белинского», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…»* и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. *«Дед Мазай и зайцы».* Поэмы *«Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога»*. Образ Петербурга в цикле *«О погоде»*. Поэма *«Кому на Руси жить хорошо»*. Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений *«Последние песни»*. Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть «Семья вурдалака». Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского. Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией *«Свои люди – сочтемся»*. Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии *«Не в свои сани не садись», «Бедность не порок»*. Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии *«Доходное место»*. Драма *«Гроза»*. Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзаминове, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале «Отечественные записки». *«Снегурочка»* как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса

Наименование тем дисциплины	Содержание
	«Бесприданница». Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия *«Детство», «Отрочество», «Юность»* – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («Утро помещика»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. *«Кавказский пленник».* Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в *«Севастопольских рассказах»*. Повесть *«Казаки»*, автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа *«Война и мир»* как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман *«Анна Каренина»*. Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротивления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть *«Смерть Ивана Ильича»*. Страх эроса в повести *«Крейцерова соната».* Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе *«Отец Сергий».* Драматургия Толстого. *«Воскресение»* как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы *«Трус», «Четыре дня», «Красный цветок»*. Поэтика трагического.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). *«Дети подземелья (В дурном обществе»), «Слепой музыкант».* Усиление натуралистических тенденций в литературе.
Тема 6. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника *«История одного города»* – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман *«Господа Головлевы»* – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия…). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке *«Коняга»*. Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ *«Тупейный художник».* Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман *«Бедные люди»*. Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» *«Двойник»*, интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман *«Белые ночи»*. Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе *«Записки из мертвого дома»*. Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман *«Униженные и оскорбленные»*. Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. *«Записки из подполья»* как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему

Наименование тем дисциплины	Содержание
	романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе *«Мальчик у Христа на ёлке».* Великое Пятикнижие. *«Преступление и наказание»*. Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. *«Идиот»*. Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман *«Бесы»*. Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман *«Подросток»*. Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». *«Братья Карамазовы»* – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ	
Тема 7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в

Наименование тем дисциплины	Содержание
проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.	творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «больного поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев…). Начало творческого пути «старших символистов». Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова (*«Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона»*…). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть *«Степь»*. Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная история». Темы душевного опустошения (*«Учитель словесности»*), духовной деградации человека (*«Ионыч»*), страха жизни (*«Человек в футляре»*), безумия в повести *«Палата № 6»*. Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести *«Дуэль»*. Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск (*«Архиерей»*). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ *«Шампанское».* Драматургия Чехова. Комедия *«Чайка»*. Проблемы творчества. Реализм и символизм в комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе *«Три сестры»*. Проблематика и система образов в комедии *«Вишневый сад»*. Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы *«Дядя Ваня» и «Иванов».* Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков. Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб *«Отравленный сад»)* и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок…). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев…). Художественные уроки символизма. Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых

Наименование тем дисциплины	Содержание
	душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность. Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: *«Петербург»* А. Белого, *«Огненный ангел»* В. Брюсова, *«Мелкий бес»* Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа. «Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество. Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна («Молох», *«Поединок»*); образ «естественного человека» в повести *«Олеся»*, мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе *«Гранатовый браслет».* Натурализм в прозе Куприна *(«Яма», «Наталья Давыдовна»).* Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы *«Руся», «Лёгкое дыханье», «Солнечный удар».* Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман *«Санин»*). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: *«Отравленная совесть», «Бабы и дамы».*
Тема 8. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки»,	Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», ЛЕФ, ЛЦК…). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ). Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия

Наименование тем дисциплины	Содержание
ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа	обэриутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля (*«Конармия»*), Б. Пильняка («Голый год», *«Повесть непогашенной луны»*). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести *«Зависть»* Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши *«Три толстяка».* Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина *«Мы»*. Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея *«Тихий Дон»* М. Шолохова, *«Хождение по мукам»* А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв *«Сорок первый»*, Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс *«Вываливающиеся старухи»*, А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра». Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. *«Варенька Олесова».* Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», *«Васса Железнова»*). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин»). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни *(«Люблю», «Про это»),* неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульты, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души (*«Сокровенный человек»*). Роман *«Чевенгур»* как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть *«Котлован»*. Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть *«Ювенильное море»*: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести *«Джан»*. Философия любви (*«Фро», «Возвращение», «Афродита»*), отдельное и общее существование человека. Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник *«Сестра моя – жизнь»*. Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе *«Доктор Живаго».* Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике. Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем. Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и *«Собачье сердце»*: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман *«Белая гвардия»* в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа *«Мастер и Маргарита»*. Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.
Тема 9. Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы	Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова). Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.
РАЗДЕЛ 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 гг.	
Тема 10. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.	Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма. «Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).
Тема 11. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. *«Городские повести»* Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
Тема 12. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг.	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба»

Наименование тем дисциплины	Содержание
Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
РАЗДЕЛ 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА	
Тема 13. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, В. Шергунова. Постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
Тема 14. Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкй), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. – М., 2006.
2. История русской литературы XIX века / Под ред. Н.М. Фортунатова. – М., 2008.
3. Русская литература XX века. В 2 тт. / Под ред. Л.П. Кременцова. Т. 1. 1920-1930-е годы. – М., 2005.
4. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века. – М., 2017. ЭБС Айбукс.

Тексты по русской литературе

1. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Руслан и Людмила. Борис Годунов.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Демон.
3. В. Одоевский. Городок в табакерке. Пёстрые сказки. Русские ночи.
4. А. Погорельский. Двойник, или мои вечера в Малороссии. Чёрная курица, или Подземные жители.
5. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель.

6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака.
7. В. Гаршин. Трус. Четыре дня. Красный цветок.
8. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
9. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.
10. Л.Н. Толстой. Крейцерова соната. Отец Сергий. Анна Каренина. Воскресение.
11. А.П. Чехов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Иванов. Студент. Шампанское.
12. А.И. Куприн. Поединок. Яма. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна.
13. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
14. С. Арцыбашев. Санин.
15. В. Набоков. Лолита.
16. Поэзия Серебряного века.
17. Л. Андреев. Жизнь человека.
18. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
19. Е. Замятин. Мы.
20. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
21. М. Зощенко. Аристократка. Фотография. Баня.
22. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
23. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
24. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
25. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
26. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
27. Поэзия 1920-х гг.
28. А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
29. Д. Фурманов. Чапаев.
30. Н. Островский. Как закалялась сталь.
31. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
32. А. Фадеев. Молодая гвардия.
33. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
34. К. Воробьёв. Убиты под Москвой.
35. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
36. В. Быков. Сотников.
37. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
38. Б. Пастернак. Доктор Живаго.
39. В. Овечкин. Районные будни.
40. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
41. В. Шаламов. Колымские рассказы.
42. В. Шукшин. Микроскоп.
43. К. Паустовский. Телеграмма. Корзина с еловыми шишками.
44. А. Вампилов. Утиная охота.
45. Ю. Трифонов. Обмен.
46. И. Бродский. Избранное.
47. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
48. С. Соколов. Школа для дураков.
49. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
50. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
51. М. Шишкин. Венерин волос.
52. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
53. А. Иванов. Географ глобус пропил.

54. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
55. М. Семёнова. Волкодав.
56. Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
57. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
58. И. Вырыпаев. Кислород.
59. Н. Мещанинова. Комбинат «Надежда».
60. З. Прилепин. Обитель.
61. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
62. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.
63. И. Вырыпаев. Кислород.
64. В. Сигарев. Пластилин.
65. Я. Пулинович. Наташина мечта.

Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века – начало XXI века). – СПб., 2004.
2. История русской литературы XX – начало XXI века. Часть 3: 1991–2010-е годы. – М., 2014.
3. История русской литературы XX века: Учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Часть 1/ Отв. ред. В.В. Агеносов. – М., 2017.
4. История русской литературы XX века: Учебник для академического бакалавриата в 2 ч. Часть 2 / Отв. ред. В. В. Агеносов. – М., 2017.
5. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. – М., 2006.
6. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. – М., 2008.
7. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2-х. тт. Т. 1: 1953–1968. – М., 2006.
8. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. – М., 2006.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. – М., 2008.
10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. – М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. – М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК	Бессрочно

http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
2. История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях / Сост. и науч. ред. В.И. Коровин. – М., 2014. ЭБС «Айбукс».
3. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). – М., 2015. ЭБС «Айбукс».
4. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). – М., 2010. ЭБС «Айбукс».
5. Русская проза рубежа XX-XXI веков: Учеб. пособие. – М., 2016 ЭБС «Айбукс».
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» –.http://www.libo.ru/f4859.html
7. Российская государственная библиотека – https://www.rsl.ru.
8. Библиотека учебной и научной литературы – http://sbiblio.com/biblio/

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Б1.О.11. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной и русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

– формирование понимания феномена изобразительного искусств;

– изучение истории развития зарубежного и русского изобразительного искусства, его основных этапов;

– усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного и русского изобразительного искусства;

– формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров изобразительного искусства конкретного исторического этапа;

– выработку навыка использования знаний истории изобразительного искусства при воплощении творческого замысла режиссера по созданию аудиовизуального произведения;

– развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в 6-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	**Код и наименование общепрофессиональной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного и русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмыслять получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории изобразительного искусства; осмыслять свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы режиссера на основе этих знаний.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
			5	**6**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**32**	–	**32**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		32	–	32
Лекции		16	–	16
Практические занятия		16	–	16
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**34**	–	**34**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	–	**6**
Общая трудоемкость	акад. час.	**72**	–	**72**
	з.е.	**2**	–	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	**Виды учебных занятий, час.**			**Всего**
	Лекции	**Практ., сем. зан.**	**Самост. работа**	
Раздел 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	**9**	**8**	**18**	**35**
Тема 1. Введение в историю искусства. Искусство Древнего Востока	1	–	2	3
Тема 2. Искусство античного мира	2	2	4	8

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ., сем. зан.	Самост. работа	
Тема 3. Искусство Средних веков и Возрождения	2	2	4	8
Тема 4. Искусство Нового времени (XVII – XVIII вв.)	2	2	4	8
Тема 5. Искусство XIX в. Романтизм, ампир, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм	2	2	4	8
Раздел 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	**7**	**8**	**16**	**31**
Тема 1. Введение в историю русского искусства. Древнерусское искусство	1	–	–	1
Тема 2. Русское искусство XII – XV вв.	1	2	4	7
Тема 3. Русское искусство XVI – XVII вв.	1	2	4	7
Тема 4. Русское искусство XVIII – XIX вв.	2	2	4	8
Тема 5. Русское искусство XX в.	2	2	4	8
Промежуточная аттестация – зачет				**6**
Итого за 6-й семестр	**16**	**16**	**34**	**72**

Раздел 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Введение в историю искусства. Искусство Древнего Востока

Виды и жанры искусства. Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Искусство первобытных обществ Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство.

Искусство Древнего Египта. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Искусство Междуречья. Своеобразие культовой архитектуры и скульптуры

Тема 2. Искусство античного мира

Искусство Эгейского мира и Древней Греции. Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство.

Периодизация искусства Греции. Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие

тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации.

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела.

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие.

Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство этрусков и Древнего Рима. Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Этрусское искусство и его традиции в искусстве Рима. Римские ордеры. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Тема 3. Искусство Средних веков и Возрождения

Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража

Искусство Византии. Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция

иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Итальянское и Северное Возрождение. Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.

Итальянское искусство XV в. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. Монументальная скульптура. Конные памятники.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Тема 4. Искусство Нового времени (XVII – XVIII вв.)

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Ван Дейк, Снейдерс, Йорданс.

Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета.

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода

Искусство Италии. *Искусство Италии XVII века.* Стиль барокко. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Искусство Италии XVIII века. Творчество А.Маньяско. Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы».

Искусство Франции. *Искусство Франции XVII века.* Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людвика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории).

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.

Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов.

Французская скульптура XVIII века: Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.

Классицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим

принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Отход от античных классических норм.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

Театральность декоративных композиций Жана Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов.

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок.

Архитектор Кристофер Рен.

Тема 5. Искусство XIX в. Романтизм, ампир, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Искусство XX в.

Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источника. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма.

Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.

Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. как оппозиция классической школе Ж.-Л. Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле.

Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ш. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Творчество О. Родена.

Многообразие стилей и течений в европейском искусстве XX в. Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция

Раздел 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Введение в историю русского искусства. Древнерусское искусство

Монументализм культовой архитектуры. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство).

Искусство Киевской Руси. Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры.

Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде.

Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др.

Тема 2. Русское искусство XII – XV вв.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись.

Новгородское искусство XII – XV вв. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове.

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.

Искусство Московской Руси XIV – XV вв. Андрей Рублев. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы,).

Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы иконописи.

Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание «высокого иконостаса». «Троица» Андрея Рублева.

Книжные миниатюры «Евангелия Хитрово» и «Морозовского Евангелия». Замена «звериного» стиля балканским и нововизантийским.

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Тема 3. Русское искусство XVI – XVII вв.

Искусство Московской Руси 1-й половины XVI в. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.

Искусство эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова. Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др.

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор

Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове).

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство».

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского».

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вяземах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Искусство 1-й половины XVII в. Патриарх Никон и его архитектурные начинания: Ново-Иерусалимский монастырь. Религиозный раскол и его влияние на русскую художественную культуру.

Искусство 2-й половины XVII в. Новые стилевые особенности иконописи и монументальной живописи. Гурий Никитин. Росписи храмов в Ярославле и Костроме. Московская Оружейная палата. Симон Ушаков. Московское барокко. Нарышкинский стиль. Строгановское и голицынское барокко.

Тема 4. Русское искусство XVIII – XIX вв.

Искусство Петровской эпохи. Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунскамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак.

Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегории в петровском искусстве.

Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции парсуны. Преображенская серия. Трансформация типа европейского

шутовского портрета. Первый русский придворный живописец И.Н.Никитин. Искусство портретиста. А.Матвеев. Пенсионерство в Голландию и Фландрию. Г.С.Мусикийский и А.Г.Овсов – первые отечественные мастера портретной миниатюры. Значение искусства петровских времен.

Искусство середины и второй половины XVIII в. Расцвет стиля барокко. Его основные особенности и национальная специфика. Синтез искусств в барочном ансамбле. Расцвет дворцового строительства. Ф.-Б.Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки. Петербургский архитектор С.И.Чевакинский. Творчество А.В.Квасова.

Специфика московской архитектуры середины XVIII в. И.Ф.Мичурин, Д.В.Ухтомский, А.П.Евлашев. Значение коронационных торжеств. Ансамбль Анненгофа. Особенности проявления барокко в культовых зданиях Москвы. Жанровая структура изобразительного искусства середины XVIII в. Роль декоративной живописи и пластики в интерьере. Мифологические и аллегорические темы. Эволюция натюрморта.

И.А.Соколов – глава Гравировальной палаты Академии наук. Городской пейзаж в гравюре. Новое и традиционное в портретах И.Я.Вишнякова. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова. Иностранные живописцы: братья Г.-Х.Гроот и И.-Ф.Гроот, Л.Токке, П.Ротари. Рококо в русской художественной культуре.

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основне принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев.

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого.

В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Искусство первой половины XIX в. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампир. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев,А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампир в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Искусство второй половины XIX в. Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевальде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм.

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешевой, С.Щукина.

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. «Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья «На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и реализм в скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.

Тема 5. Русское искусство XX в.

Искусство начала XX в. Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смешение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре.

Декаративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г.

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн.

Скульптура конца XIX – начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева,

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов.

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого»

стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи.

В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и

художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька.

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр коструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». Планетарное назначение искусства.

Полистилизм русского искусства XX в. Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре.

Русское искусство в условиях эмиграции.

Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве.

Поиски новых выразительных средств.

Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств.

6. Практические занятия

Практические занятия могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства), по теме, предложенной преподавателем. Практическое занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных выступлений.

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах произведения.

Предлагаемые темы практических занятий

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней
2. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции
3. Искусство Древнего Рима
4. Искусство Средних веков.
5. Искусство Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации
6. Искусство Возрождения в Италии
7. Искусство Возрождение вне Италии
8. Западноевропейское искусство XVII в.
9. Французское искусство XVIII в.
10. Английское искусство XVIII в.
11. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
12. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
13. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
14. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами
15. (1920-1930 гг.).
16. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.
3. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
4. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
5. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.
6. Парадный и камерный портрет в творчестве русских художников
7. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Основные принципы классицизма в России.
8. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
9. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
10. Подъем национальной школы скульптуры.
11. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
12. Становление русского живописного пейзажа.
13. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
14. Живопись и графика начала XIX в.
15. Творчество выдающихся русских художников XIX в.
16. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.
17. Национальные особенности русского импрессионизма.
18. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.

19. «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в искусствоведческом аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций. Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Темы для самостоятельной работы

- Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох
- Ренессанс и барокко: преемственность и отличия
- Цвет в искусстве древнего мира
- Тело человека в искусстве Средних веков
- Античные сюжеты в искусстве Возрождения
- Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения
- Караваджо: открытие света
- Пространство в живописи барокко
- Рококо – «революция на кошачьих лапах»
- Обращение к прошлому в искусстве XIX века
- Новый образ жизни в живописи импрессионистов
- Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века
- Синтез искусств в европейском модерне
- Византия: особый путь в искусстве
- Мир человеческих эмоций в искусстве готики
- Открытие повседневности в голландском искусстве
- Рождение пейзажа
- Натюрморт: диалог вещей
- Влияние Византии на русское искусство
- Романское искусство и Владимиро-Суздальская Русь
- Древнерусская литература и искусство: взаимосвязи
- Цвет в древнерусском искусстве
- Особенности изображения человека в творчестве Андрея Рублева
- Пространство в древнерусской иконе
- Русское искусство XVII века и стиль барокко
- Влияние реформ Петра I на развитие русского искусства
- Русский и европейский романтизм в изобразительном искусстве
- Передвижники и импрессионисты: два способа видения реальности
- Русская история глазами художников
- Поиск синтеза искусств в русском искусстве
- Цвет в работах художников-символистов

– Русский и европейский авангард: близость и отличия.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Алленов М.М. Русское искусство X – начала XX века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. – М.: Искусство, 1989.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство.1987.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.
5. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989.
6. История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.
7. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
8. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М. Искусство, 1984.
2. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
4. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.
5. Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977.
6. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.: Искусство, 1957.
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс лекций. – М.: Искусство, 1978.
8. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в.: Проблемы становления художественных принципов Нового времени. – М.: Издательство МГУ, 1987.
9. Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.
10. Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970.
11. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. – М.: Искусство, 1966.
12. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. – М.: Искусство, 1971.
13. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. – М.: Искусство, 1969.
14. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1986.

15. Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008.
16. М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek. – М.: Изобразительное искусство, 1979.
17. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970.
18. Мнева Н.Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV-XVII вв. – М.: Искусство, 1965.
19. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1967.
20. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа первой половины XIX века. – М.: Искусство, 1963.
21. Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970.
22. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1981.
23. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1971.
24. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967.
25. Русский Авангард: изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия / Сост.: Г.А. Загянская, М.С. Иванова, Е.И. Исаева. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
26. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки. История. Проблемы – М.: Искусство, 1989.
27. Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский художник XVI в. – М.-: Искусство, 1987.
28. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.
29. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.
30. Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.
31. Стернин Г.Ю. Два века (XIX–XX). Очерки русской культуры: Сб. науч. ст. – М.: Галарт, 2007.
32. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. – М.: Искусство, 1991.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- https://magisteria.ru/
- https://arzamas.academy/
- https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы, методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИК

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Б1.О.12. ИСТОРИЯ ТЕАТРА

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о русском (от зарождения до современности) и зарубежном (в эпоху режиссерского театра, в XX – XXI веках) театральном процессе в его взаимодействии с другими видами искусства.

Задачи дисциплины:

– познакомить с театроведческой литературой, театральной терминологией, необходимой не только для изучения истории театра, но и других зрелищных искусств (в частности, для изучения истории и теории кино);

– помочь овладеть навыками анализа драматических текстов и театральных спектаклей;

– обозначить проблемы взаимовлияния театра и кинематографа.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «История театра» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 5-м и 6-м семестрах во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Философия», «История религии», «История изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (72 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			5	6
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**64**	**34**	**30**
Аудиторные занятия всего, в том числе:				
Лекции		64	34	30
Практические занятия		–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**8**	2	**6**
Промежуточная аттестация – экзамен		**36**	–	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**108**	**36**	**72**
	з.е.	**3**	**1**	**2**

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ., сем. зан.	Самост. работа	
3 курс, 5-й семестр				
Тема 1. Истоки театрального искусства	2	–	–	**2**
Тема 2. Русский народный театр	4	–	–	**4**
Тема 3. Русский театр XVII века	2	–	–	**2**
Тема 4. Театр XVIII века	4	–	–	**4**
Тема 5. Театр XIX века	4	–	–	**4**
Тема 6. Русский театр начала XX века	4	–	–	**4**
Тема 7. Театральный процесс первого послеоктябрьского десятилетия	4	–	–	**4**
Тема 8. Театр 1930-1950-х годов	4	–	–	**4**
Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс (1950 – по наст. время)	6	–	**2**	**8**
Итого за 5-й семестр	**34**	–	**2**	**36**
3 курс, 6-й семестр		–		
Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX-XX вв.	6	–		**6**
Тема 11. Зарубежный театр начала XX в.	6	–		**6**
Тема 12. Зарубежный театр 1920-1930-х гг.	6	–		**6**
Тема 13. Зарубежный театр 1940-1960-х гг.	6	–	–	**6**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ., сем. зан.	Самост. работа	
Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – нач. XXI в.	6	–	6	**16**
Промежуточная аттестация – экзамен				**36**
Итого за 6-й семестр	**30**	**–**	**6**	**72**
ВСЕГО за 3 курс	**64**	**–**	**8**	**108**

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Истоки театрального искусства

Игра – основа театрального зрелища. Природа и значение игры как явления культуры. Главные признаки игры.

Театр как синтез искусств.

Спектакль как театральный текст.

Актер. Актер и персонаж. Основные способы изображения человека на сцене: маска – амплуа – характер. «Школа переживания» и «школа представления».

Зритель. Отношение зрителя к театральному искусству. Функции театра в культуре повседневности. Типы взаимодействия сцены и зрителя. Психология зрителя: нормы поведения, социально-культурные типы, реакции зрителя.

Драматургия. Театр и драматическая литература: история взаимоотношений. Жанры драматургии: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль, фарс, трагикомедия, трагифарс и др.

Театр как пространственное искусство. Театральная архитектура и сценография. Устройство и семантика отдельных частей сцены и зрительного зала.

Режиссура. Различные типы режиссуры, возникшие в XX веке. Функции режиссуры. Споры о жизнеспособности режиссерского театра в конце XX – начале XXI вв.

Современные теории возникновения драмы и театра.

Истоки театрального искусства. Культ, ритуал, мистерия и их взаимосвязь с «игрой». Коллективный и синкретический характер обрядового действа.

Тема 2. Русский народный театр

Русский обрядовый календарный театр и календарный театр Западной Европы: сходство и различия. Театральные элементы в святочном, масленичном, пасхальном, троицком циклах. Театральные элементы зимних святок. Святочное ряжение. Колядование. Игрища. Славление Христа. Посевание изб. «Вождение козы». «Маланка». Театральные элементы масленичного обрядового цикла. Русская Масленица и западноевропейский карнавал.

Участие скоморохов в календарных обрядах. Театральные начала в русских «обрядах перехода»: свадьба, похороны. «Играть свадьбу». Свадебный обряд: система действователей, роли действователей, место и время обрядовых действий, последовательность (сценарий) обрядовых действий. Похороны, погребальные обряды. Плакальщицы, вытницы, плакуши – профессиональные обрядовые действователи. Игровые «похороны», «погребения», «приходы покойников». Скоморохи на свадьбе и похоронах.

Своеобразие театрального процесса в России. Театральные зрелища в Древней Руси. Теории появления скоморохов на Руси. Скоморохи как первые профессиональные актеры Руси. Оседлые и бродячие труппы: различия в

репертуаре. «Смеховой мир» Древней Руси и скоморошество. Многообразие театральных жанров скоморошьего искусства.

Зарождение народной драмы в XVII в., развитие репертуара народной драмы в XVIII в. Функционирование народной драмы в репертуаре низового театра XVIII—XIX вв. Виды народного кукольного театра. Театр Петрушки. Вертеп.

Новые формы площадных зрелищ в XIX в. Раек (или «потешная панорама»). Возникновение балаганов. Развитие балаганных представлений в течение XIX в.: устройство, репертуар, особенности актерского исполнения, сценическое оформление, костюм. Ранний кинематограф и культура площадного зрелища: раек, балаган, паноптикум.

Народный театр как театр масок, театр «намеренной условности» (П.Г. Богатырев). Функции народного театра: обрядовая (магическая), эстетическая. Близость зрителя и актера: вовлечение зрителя в действие. Сценическая площадка народного театра. Особенности хронотопа народного театра: постоянное нарушение единства места и времени, свободное перемещение в пространстве и времени. Театральный костюм и маски русского народного театра. Народный театр и русская народная картина (лубок).

Тема 3. Русский театр XVII века

«Храмовое действо как синтез искусств» (П.А. Флоренский) в средневековой Руси. Элементы театральности в церковной культуре XVI – XVII вв.

Исторические условия, способствовавшие учреждению театра при русском царском дворе во второй половине XVII в. Придворные развлечения. *Организация первого придворного театра в 1672 г. при дворе Алексея Михайловича*. Устройство «комедийной хоромины» в селе Преображенском и в Кремле. Первый спектакль театра – «Есфирь, или Артаксерксово действо».

Зарождение школьного театра в России в конце XVII в. Деятельность школьного театра Киевской духовной академии. Вклад в развитие идей школьного театра Симеоном Полоцким /Самуилом Емельяновичем Петровским-Ситнианoвичем/ (1629 – 1680). Перенос центра школьного театра в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. Театр Московского госпиталя. Возникновение стихотворной драматургии. Комедии С. Полоцкого. Драматургическая деятельность ростовского митрополита Дмитрия /Д.С. Туптало/.

Элементы барочной культуры в школьной драматургии и театре. Театр как модель вселенной. Изображение особого, высшего, надчеловеческого мира. Жанр интермедий («междуречий»): дидактизм интермедий, использование приемов народного театра (снижение образа разоблачаемого персонажа, буффонада, потасовки, речевой комизм). Принцип фуги в театральном зрелище: освещение темы в разных аспектах, в различных перспективах.

Тема 4. Русский театр XVIII века

Театр первой четверти XVIII века. Преобразования Петра I в области культуры. Новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта (ассамблеи, куртаги, маскарады, аллегорические шествия).

Создание первого публичного театра в Москве в 1702 г. Постройка Комедиальной хоромины на Красной площади. Труппа И.-К. Кунста – О. Фюрста (1702 – 1706). Театр при дворе царевны Наталии Алексеевны. Русский школьный театр первой четверти XVIII в. Панегирическая драма. Интермедии русского театра. Трагедокомедия Ф. Прокоповича (1681 –1736) «Владимир» – наиболее значительное

произведение школьной драматургии начала XVIII в. Развитие любительского театра «охочих комедиантов» в Петровскую эпоху.

Театр 1730 – 1750 гг. Придворный театр при дворе Анны Иоанновны: итальянская опера, французский балет, итальянская народная комедия масок (commediadel'arte), немецкий драматический театр К. Нейбер (1740). Знакомство с репертуаром французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер). Театр при дворе Елизаветы. Зарождение классицизма в драме и театре.

Театр второй половины XVIII в. Развитие принципов классицизма в театре. Нормативный характер эстетики классицизма в драматургии, актерском искусстве, сценическом оформлении.

Драматургия. Теория драмы классицизма. Принцип триединства (единства времени, места и действия) как новый тип условности в драматическом и сценическом искусстве. Учение о жанрах в классицизме. Классицистическая «комедия характеров» и «комедия нравов». Функция амплуа «резонера» в комедии. Развитие русской национальной драматургии во второй половине XVIII в. Авторы классицистической драматургии: М.В. Ломоносов (1711 – 1765), А.П. Сумароков (1718 – 1777).

Актерское искусство. Эстетика актерской игры в классицизме: речевой характер спектакля, малоподвижность актера на сцене. Жесты-знаки как обозначение определенных эмоций (следование барочной традиции).

Архитектура русского театрального здания. Появление театров, отстроенных по образцу театральной итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Принципы оформления спектакля. Типы декораций для трагедий и комедий.

Возникновение русского публичного профессионального театра. Ярославский любительский, затем профессиональный общедоступный городской театр Ф.Г. Волкова (с 1750 г.). Переезд ярославцев в Петербург.

Учреждение 30 августа 1756 г. первого постоянного государственного публичного профессионального театра. Классицистические спектакли театра. Формирование профессиональной актерской школы: Ф.Г. Волков (1729 – 1763), Я.Д. Шумский (г. рожд. неизв. – 1812), И.А. Дмитревский (1734 – 1821).

Театр 1760 – 1790 гг. Место театра в русской городской и усадебной культуре. Особенности «театрализации» бытовой жизни второй половины XVIII в. Любительский театр второй половины XVIII в.

Французская и немецкая труппы на петербургской сцене.

Возникновение и расцвет крепостного театра на рубеже XVIII и XIX в. Крупнейшие крепостные труппы (театры П.Б. Шереметьева, Н.Б. Юсупова и др.). Крепостные актеры.

Актеры профессионального театра конца XVIII века: П.А. Плавильщиков (1760 – 1812), Я.Г. Шушерин (1753 – 1813), А.М. Крутицкий (1754 – 1803), С.Н. Сандунов (1756 – 1820). Первые русские актрисы.

Сентиментализм в театре («слезная комедия» и «мещанская драма»). М.Н. Херасков как комедиограф русского сентиментализма. Нарастание реалистических элементов в драме. Просветительское начало в драме. Сатирические комедии Д.И. Фонвизина (1745 – 1823). «Бригадир», «Недоросль» (1783). Комедии В.В. Капниста (1757 – 1823), И.А. Крылова (1769 – 1844). Зарождение жанра политической трагедии в конце XVIII в. Комическая опера XVIII в. и ее влияние на развитие русской комедии. Принципы оформления спектаклей. Деятельность Д. Валериани.

Преромантизм в театрально-декорационном искусстве П. Готтардоди Гонзага. Русские театральные художники. Особенности театрального костюма, грима.

Тема 5. Театр XIX века

Сценическое искусство первой половины XIX века. Значение XIX века в развитии русского национального театра. Периодизация истории русского театра первой половины XIX века. Театр в системе досуга человека первой половины XIX века. Представление о театре как «празднике» и театре как «кафедре». Театральный быт первой половины XIX в.

Театр 1790 – 1825 гг. Организация театрального дела в начале XIX века. Формирование казенной сцены. Открытие Малого (1824) и Большого (1825) театров в Москве. Крепостные актеры и провинциальная сцена.

Репертуар и драматургия. Комедия начала XIX века: И.А. Крылов (1769-1844), А.А. Шаховской (1777 – 1846), М.И. Загоскин (1789 – 1852). Стихотворная комедия. Мелодрама. Водевиль. Комедийные актеры: И.И. Сосницкий (1749 – 1871), В.И. Рязанцев (1800 – 1831). Политическая трагедия начала XIX в. Творчество В.А. Озерова (1769 – 1816). Политическая трагедия декабристов (В.К. Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев). Трагедийные актеры: А.С. Яковлев (1733 – 1817), Е.С. Семенова (1786 – 1849). А.С. Пушкин об игре Е.С. Семеновой. Драматургия А.С. Грибоедова (1795 – 1829). Комедия «Горе от ума» (1824). Черты классицистической, романтической и реалистической эстетики в «Горе от ума». Черты романтического героя в образе Чацкого. Своеобразие реализма комедии. «Горе от ума» и комедиография конца XVIII – нач. XIX вв. Трагическое и комическое в комедии. Стих комедии. Язык «Горе от ума». «Горе от ума» и русская критика: оценка комедии А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским, И.А. Гончаровым. Первые постановки «Горе от ума» на русской сцене (петербургская и московская версии).

А.С. Пушкин (1799 – 1837) и театр. Взгляды А. С. Пушкина на драму и театр Драматургия А.С. Пушкина. «Борис Годунов» (1825): источники драмы, особенности конфликта, система образов. Исторические хроники В. Шекспира и «Борис Годунов». «Борис Годунов» и историческая драма XIX в. Сценическая судьба «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» (около 1830 г.). Психологизм, малая драматическая форма, лаконизм художественных средств (эскизность). Использование «вечных сюжетов». Значение драматических произведений и театральной эстетики Пушкина для развития русской драмы и русского театра.

Театр 1825 – 1850 гг. Общественные условия эпохи и театр. Цензура в области драмы и театра. Открытие Александринского театра в Петербурге (1832). Петербургская драматическая труппа. Московская драматическая труппа. Дальнейшее формирование искусства Малого театра.

Романтизм в сценическом искусстве. Основа романтической театральной эстетики — воображение и чувство. Изображение противоречивых контрастных сторон жизни.

Драматургия. Западноевропейская романтическая драма на сцене русского театра. Увлечение мелодрамой. Зрительская реакция на мелодраму. Переводы шекспировских пьес, сделанные писателями-романтиками, и их постановки на русской сцене.

Драматургия М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841). Юношеские драмы М.Ю. Лермонтова. Романтическая драма «Маскарад» (1835-1836). Идейно-философская проблематика драмы. Особенности романтического конфликта. Система образов. Арбенин как романтический герой. «Маска», «маскарад», «игра» в понимании М.Ю.

Лермонтова. «Маскарад» и «Горе от ума». Шекспировские мотивы в драме («Маскарад» и «Отелло»). Редакции пьесы. Стих «Маскарада». Язык драмы.

Н.В. Гоголь (1809 – 1852) и театр. Взгляды Гоголя на драматургию и театр. Творчество Н.В. Гоголя-комедиографа. Замыслы ранних драм Гоголя. История создания «Ревизора» (1836). Страх как движущая сила интриги. Ситуация «ревизора». «Миражная интрига» (А.А. Григорьев). Финальная немая сцена. Гоголевское самоистолкование комедии. Две линии интерпретации гоголевского «Ревизора» в критике. Сценическая судьба «Ревизора». Первые постановки в Москве и Петербурге. Комедии Гоголя «Женитьба» и «Игроки».

Драматургия И.С. Тургенева (1818 – 1883) и «натуральная школа». Комедия «Месяц в деревне» (1850). Психологизм драмы: развернутая характеристика героев, эпические отступления, психологические ремарки, подтекст в драме Тургенева. Французская драматургическая литература XIX в. и Тургенев.

Водевиль 1830–1840 гг. Авторы водевилей (Ф.А. Кони, П.А. Каратыгин, Д.Т. Ленский и др.). Проблематика, круг сюжетов. «Маленький человек» как герой водевиля. Водевиль в оценке зрителей-современников. Водевиль - школа актерского мастерства.

Актерское искусство. Романтизм в актерской игре. Изменение соотношения декламации и пластики в романтическом театре. Театр «многожестия», экспрессивного актерского движения. Замена напевной стилизованной классицистической декламации на разговорную речь.

Творчество П.С. Мочалова (1800 – 1848). Романтизм актерской игры П.С. Мочалова: показ жизни «в ее напряженности, лихорадке». Романтический субъективизм игры: «переводя в жизнь представляемого лица, играть все-таки собственную душу». Расцвет мочаловского творчества в 1835 – 1840 гг. («мочаловское пятилетие»). Мочалов и В.А. Каратыгин (1802 – 1853): сходство и различия в актерской игре.

Актеры водевиля (Н.О. Дюр, В.Н. Асенкова, В.И. Живокини и др.).

Возникновение «натуральной школы» и ее влияние на сценическое искусство. М.С. Щепкин (1788 – 1863) — реформатор русской сцены. Творческий путь Щепкина. Характер игры Щепкина: актер — защитник персонажей. Мелодраматический репертуар Щепкина. Оценка творчества Щепкина В.Г. Белинским. Педагогическая деятельность Щепкина. Ученики М.С. Щепкина.

Актерское творчество А.Е. Мартынова (1816 – 1860).

Элементы режиссуры в спектаклях середины XIX века. Актерская и драматургическая режиссура. Эволюция оформления спектакля: переход от кулисной системы к павильонной. Театральные художники первой половины XIX века. Работы А.А. Роллера в драматическом театре. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.

Русский театр второй половины XIX века. Исторические условия развития театра второй половины XIX века. Развитие реалистических традиций в драматургии и актерской игре.

Театр 1850 – 1870 гг. ***Драматургия.*** А.Н. Островский (1823 – 1886) – создатель русского национального репертуара. Драматургия и театральная деятельность Островского. Театральная эстетика Островского и его театрально-организационная деятельность. Наследование театральных идей Островского К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.

Развитие жанра сатирической комедии во второй половине XIX в. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889). Комедия «Смерть Пазухина» (1857) и драматическая сатира «Тени» (1862). Особенности сатиры Салтыкова-Щедрина. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817 – 1903). Судьба драматурга. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского» (1857), «Дело» (1861), «Смерть Тарелкина» (1862). Автобиографические мотивы, театральные и философские влияния в трилогии Сухово-Кобылина. Сухово-Кобылин и традиции гоголевской комедии-фантасмагории.

Место исторической драматургии в репертуаре этого времени. Драматическая трилогия А.К. Толстого (1817 – 1875): «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1870), «Царь Борис» (1870). Создание А.К. Толстым жанра историко-психологической драмы. Сценическая судьба трилогии Толстого.

Актерское искусство. Актерское искусство Малого театра. Труппа Малого театра. Актерская династия Садовских: П.М. Садовский (1818 – 1872), О.О. Садовская (1849 – 1919), М.П. Садовский (1847 – 1910). Л.П. Никулина-Косицкая (1827 – 1868) и русская реалистическая драма 1840–1860-х гг. (И.С. Тургенева, А.Н. Островского). Никулина-Косицкая – Катерина («Гроза»). Г.Н. Федотова (1846 – 1925) – ученица и продолжательница щепкинских традиций.

Актерское искусство Александринского театра: сходство и отличия от «московской» школы актерской игры. Две линии актерского искусства: «школа представления» и «школа переживания». Особенности репертуара Александринского театра. Творчество И.Ф. Горбунова (1813 – 1895), П.В. Васильева (1839 – 1879), В.В. Самойлова (1813 – 1887).

Театр 1870 – 1890 гг. ***Драматургия.*** Последователи Островского и бытовая драма конца XIX в. (А.Ф. Писемский, В.А. Крылов, И.В. Шпажинский, А.А. Потехин). Драматургия Л.Н. Толстого (1828 – 1910). Новые черты в драматургии Толстого.

Театральное дело и актерское искусство. Отмена театральной монополии в Петербурге и Москве (1882). Возникновение частных театров в двух столицах. Идея создания театра для народа: просветительские цели народных театров. Театральное меценатство. Театральное любительство. Рождение профессионального частного оперного театра — Московской частной русской оперы (Мамонтовской оперы) и ее роль в развитии русского сценического искусства. Алексеевский театральный кружок.

Лучшие провинциальные актеры: Н.Х. Рыбаков (1811 – 1876), М.И. Писарев (1844 – 1905), Н.И. Синельщиков (1855 – 1935), Н.И. Собольщиков-Самарин (1868 – 1945) – и их участие в столичной театральной жизни.

Малый театр в 1870 – 1890-х гг. М.Н. Ермолова (1853 – 1928). Ермолова как неоромантическая актриса. А.П. Ленский (1847 – 1908) как актер, театральный деятель, педагог, режиссер. А.И. Сумбатов-Южин (1857–1927), реалистические и романтические черты актерского искусства Сумбатова-Южина. Актер – драматург.

Александринский театр 1870–1890-х гг. Труппа Александринского театра. Актерские работы В.Н. Давыдова (1849–1925). П.А. Стрепетова (1850–1903). М.Г. Савина (1854 – 1915). К.А. Варламов (1848 – 1915) – актер-комик.

Театрально-декорационное искусство. Приемы оформления спектакля. Усиление реалистических тенденций, стремление к созданию декораций, исторически соответствующих изображаемой эпохе. Крупнейшие художники – декораторы казенных театров: М.А. Шишков (1837 – 1892), М.И. Бочаров (1831 –

1895), С.А. Исаков (1823 – 1881). Приход в театрально-декорационное искусство станковых живописцев: В.М. Поленова, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, В.А. Серова и др. К.А. Коровин и театр.

Тема 6. Русский театр начала XX века. (ОПК-1, ОПК-3).

Общая характеристика состояния театрального искусства на рубеже веков. «Кризис искусства» и пути его преодоления. Традиционализм и поиск новых театральных форм. Западноевропейская «новая драма» и ее влияние на русскую драматургию. Начало режиссерской эпохи в театре. Значение гастролей мейнингенской труппы (Германия) для русского театра.

Театр 1898 – 1907 гг. ***Драматургия.*** Многообразие драматургических поисков конца XIX – начала XX вв. А.П. Чехов (1860–1904) как создатель нового типа драмы: психологической драмы. Чехов и его значение в развитии мировой драматургии и сценического искусства. Современные театральные интерпретации чеховской драматургии.

Социально-бытовая драма начала XX в. Драматурги литературно-художественного общества «Знание» (Максим Горький, Л.Н. Андреев, С.А. Найденов и др.). Драматургия Максима Горького (1868–1936).

Начало режиссерской эпохи русского театра. *Открытие Московского Художественного общедоступного театра (1898) – начало русского режиссерского театра.* Программа театральной реформы К.С. Станиславского (1863 – 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 – 1943). Идейно-эстетические и этические принципы МХТ. Первые сезоны МХТ и ориентация театра на принципы мейнингенской труппы. Чеховские спектакли: от «Чайки» (1898) к «Дяде Ване» (1904).

Возникновение психологической режиссуры: всесторонний показ человеческой жизни в ее внешних и внутренних проявлениях. Ранняя режиссура МХТ как режиссура, «умирающая в актере». Организаторские функции режиссера в МХТ. Стилистический диапазон раннего МХТ. Первое поколение актеров-мхатовцев. Значение художественного оформления спектаклей. В.А. Симов (1858 – 1935) – художник раннего МХТ. К.С. Станиславский – педагог. Начало театрального студийного движения.

Творчество В.Э. Мейерхольда (1874 – 1940). Мейерхольд — актер МХТ. Начало режиссуры. Разработка принципов режиссуры условного театра. Студия на Поварской (1905). Работа Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 – 1908).

Актерское искусство. В.Ф. Комиссаржевская (1846 – 1910) – актриса рубежа веков. Организация Комиссаржевской Театра в Пассаже (1902 – 1904). Программа театра. Работа с Мейерхольдом. Идея «неподвижного театра».

Театрально-декорационное искусство. Изменение роли театрального художника в сценическом искусстве начала XX века. Приход художников «Мира искусства» в театр.

Театр 1908 – 1917 гг. Общественные условия существования театрального искусства. Театр как центр художественной жизни 1910-х гг. Многообразие типов театров десятых годов. «Человек пластический» как театральная проблема начала XX века. Свободный танец А. Дункан и русские «дунканистки».

Драматургия. Споры о судьбе драматургии в театре этого времени. Драматургия и психологическая режиссура.

Символизм в драме. Символистские театральные теории (В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Вяч. Иванов). Драматургия А.А. Блока (1880 – 1921). Лирическая трилогия Блока (1906): «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» и их связь с блоковской лирикой.

Символизм и акмеизм: полярность театральных взглядов. Поэтический театр И.Ф. Анненского (1855-1909). Драматургия Н.А. Гумилева (1886-1921).

Экспрессионизм в русской драме десятых годов. Драматургическое творчество Л.Н. Андреева (1878 – 1919).

Театральная деятельность футуристов, участие футуристов в спорах о театре. Различия между итальянской и русской театральной концепцией футуризма. Драматургия В.В. Хлебникова (1885-1922). Ранняя драматургия В.В. Маяковского (1893–1930). Трагедия-монодрама «Владимир Маяковский» (1913).

Режиссура. Режиссура МХТ между двумя революциями. Символизм на сцене МХТ. Спектакль «Гамлет» Г. Крэга, К.С. Станиславского, Л.А. Сулержицкого (1912). Гамлет – В.И. Качалов. Спектакли В.И. Немировича-Данченко по Ф.М. Достоевскому. Значение МХТ для театрального искусства начала XX века как академии театрального искусства. Мировое значение МХТ. Труппа театра как творческий коллектив единомышленников.

Студийный архипелаг МХТ. Первая студия МХТ (1913). Л.А. Сулержицкий (1872 – 1916) – основатель Первой студии. Первая студия – лаборатория К.С. Станиславского. Занятия по «системе». Творчество Е.Б. Вахтангова (1883 – 1922) в Первой студии. Начало творческого пути М.А. Чехова (1891 – 1955).

Режиссура Мейерхольда. Статья «К истории и технике театра» – выработка принципов условного театра. Полемика с театральным натурализмом. Форма символистского спектакля, выработанная Мейерхольдом. Театрально-педагогическая работа режиссера. Студия Вс. Мейерхольда на Бородинской (1913 – 1918). Основа программы студии. Мейерхольд как режиссер казенной сцены (1908 – 1917). Оперная режиссура Мейерхольда в Мариинском театре. Мейерхольд – режиссер Александринского театра.

Режиссура А.Я. Таирова (1885 – 1950). Начало режиссерской деятельности Таирова в Свободном театре К.А. Марджанова. Открытие Московского Камерного театра (1914). А.Г. Коонен (1889-1974) — ведущая актриса МКТ.

Театральная режиссура Н.Н. Евреинова (1879 – 1953), Ф.Ф. Комиссаржевского (1882 – 1954). Н. Н. Евреинов как теоретик театра.

Театры «малых форм».

Спектакль-манифест футуристического театра (1913) – опера «Победа над солнцем» на либретто А.Е. Крученыха и В.В. Хлебникова (сценография и костюмы К.С. Малевича) и трагедия «Владимир Маяковский» (сценография П.Н. Филонова).

Театрально-декорационное искусство. Театрально-декорационное искусство и художественный авангард. Значение парижских «Русских сезонов» С.П. Дягилева для пропаганды русского театрально-декорационного искусства за рубежом.

Русский театр начала XX века и ранний кинематограф. Использование ранним кинематографом традиций и приемов народного театра и искусства (балаган, лубок и т.п.).

Тема 7. Театральный процесс первого послеоктябрьского десятилетия

Основные тенденции театрального процесса первого послеоктябрьского десятилетия. Периодизация истории советского театра 1917–1927 гг. Политическая

и эстетическая программа «Театрального Октября». Гражданская война на театре. Борьба «левых» и «правых» (академических) театров.

Академические театры и революция. Новый зритель и академическое искусство. Восприятие классики новой аудиторией. Позиция «правого» фронта искусств как позиция охранительская, традиционалистская.

МХТ и студии в первые послеоктябрьские годы. Кризис МХТ. Возрождение МХТ в середине 1920-х гг. Книга К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1926) и ее оценка в современной прессе.

Работа Е.Б. Вахтангова в Первой студии Художественного театра в послереволюционные годы.

Возникновение МХАТ–2. Режиссерские и актерские работы М.А. Чехова. Роли М.Чехова во МХАТ–2. Обобщение актерского опыта в книге «Путь актера». Дальнейшая судьба М.Чехова. Влияние его театрально-педагогической системы на развитие русского и зарубежного театра и кино.

Создание новых профессиональных театров. Возникновение революционно-романтического театра – Большого драматического театра в Петрограде (1919). Московский Камерный театр. Продолжение в режиссуре Таирова театральных поисков предреволюционных лет. Трагедия и арлекинада на сцене МКТ. «Записки режиссера» Таирова – творческий манифест режиссера. «Театр одной актрисы». Роли А.Г. Коонен в спектаклях МКТ.

«Левый театр». Самодеятельный театр первых послеоктябрьских лет. Театр на фронтах гражданской войны. Агитационный театр и деятельность Пролеткульта. Массовые празднества. Новый зритель и агитационный театр.

«Мистерия-буфф» (1918) В.Маяковского – первая советская пьеса. Мейерхольд и Маяковский. Два варианта «Мистерии-буфф» (первые постановки в Петрограде и Москве). Мейерхольд в первые послереволюционные годы. Педагогическая деятельность Мейерхольда (ГВЫРМ – ГВЫТМ – ГИТИС). Биомеханика как система воспитания актера нового типа.

«Левая режиссура» двадцатых годов: постановки С.М. Эйзенштейна, Н.М. Фореггера, С.Э.Радлова, Ю.А. Анненкова и др.

Театр и кинематограф: взаимовлияние. «Монтажность» построения пьес «левого театра». Использование пьес классического репертуара как материала для новых «монтажных» пьес. Работа актеров разных театральных школ в кинематографе.

Драматургия. Социальный заказ на современные пьесы. Пьесы, возникшие в канун 10-летия Октября. Драматургия К.А. Тренева, В.В. Вишневского, Б.Л. Лавренева, В.Н. Билль-Белоцерковского, Л.Н. Сейфулиной. Творчество Н.Р. Эрдмана (1900-1970). Комедии В.В. Маяковского «Клоп» (1928), «Баня» (1929). Драмы М.А. Булгакова (1891-1940). Развитие традиций «левого театра» в драматургии обериутов.

Театрально-декорационное искусство. Реализм оформления спектаклей МХАТ: В.А. Симов, Н.П. Крымов, А.Я. Головин. Экспрессионизм в сценографии: оформление И.И. Нивинским спектакля «Принцесса Турандот». Театральный конструктивизм. Работы А.А. Веснина, Г.Б. Якулова, бр. В.А. и Г.А. Стенбергов в МКТ. Конструктивистское оформление В.В. Дмитриева, Л.С. Поповой, С.М. Эйзенштейна для «левого» театра. Декорация как станок для демонстрации мастерства актера-мима, актера-акробата. Урбанизм декораций. Показ

механистичности жизни. Использование разных типов сценической площадки: открытая сцена, сцена-арена, многоярусная сцена и т.д. Театральный костюм. Грим.

Тема 8. Театр 1930-1950-х годов

Изменение социально-политической ситуации в начале 1930-х гг. и театр. Разгром «левого» искусства (1927 – 1928). Установка на «реализм»: равнение на МХАТ. Репрессии 1930 – 1950 гг. и театр. Театр ГУЛАГа. Театр Русского Зарубежья: Прага, Париж, Нью-Йорк, Харбин.

Театр 1930 – 1941 гг. ***Драматургия.*** Театральный соцреалистический канон. «Неоклассицистические» тенденции советской драматургии 1930 – 1950 гг. Советская героическая драма 1930-х гг. Новый этап в развитии героико-революционной темы. «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского (1933): героическая патетика, напряженность социального конфликта, присутствие авторского начала. Пьесы Н.П. Погодина «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг». Проблема положительного героя и перевоспитания человека («Аристократы», цикл пьес о В.И. Ленине). Драматургия Максим Горького 1930-х гг. Мелодрама на советской сцене: «Машенька» А.Н. Афиногенова, «Таня» А.А. Арбузова. Коллективная драматургическая работа – пьеса «Город на заре» (1939), поставленная арбузовской студией. Драматургия Е.Л. Шварца (1896-1958). Драмы, оставшиеся в тридцатые годы за пределом театра (М.А. Булгаков, Ю.К. Олеша, А.А. Платонов и др.). Создание нормативной драматургической эстетики. Споры о «потолочной» и «беспотолочной» драматургии. Теория «бесконфликтности». Система героев. Возникновение новых «социальных амплуа».

Режиссура. Основные черты режиссуры тридцатых годов. Режиссура МХАТ. Работа К.С. Станиславского над спектаклями «Мертвые души» (1932), «Тартюф» (1935). Творчество В.И. Немировича-Данченко: «Воскресение» (1930), «Три сестры» (1936), «Анна Каренина» (1937). Сравнение двух трактовок «Трех сестер» (постановки 1901 и 1936 гг.). В.Э. Мейерхольд и его режиссерские работы этого времени. Судьба ГосТИМа и его художественного руководителя – В.Э. Мейерхольда. Режиссура А.Я. Таирова. Режиссура А.Д. Попова (1892 – 1961). Работа в Московском Театре Революции. Режиссура Н.П. Охлопкова (1900-1967) в театре им. В. Маяковского. Режиссеры театра им. Е.Б. Вахтангова. Режиссура А.М. Лобанова, М.О. Кнебель: особенности режиссерского почерка. Ленинградская режиссура. Комедийные спектакли Н.П. Акимова 1930-х годов.

Актерское искусство. Особенности актерского искусства 1930-х гг. Актерское творчество А.А. Остужева (1874 – 1958). Остужев – Гамлет. С.М. Михоэлс (1890 – 1948) – актер ГОСЕТа. С. Михоэлс – Лир.

Театр во время Великой Отечественной войны (1941 – 1945). ***Драматургия.*** Военно-патриотические пьесы К.М. Симонова, Л.М. Леонова, Б.Л. Лавренева, Б.М. Горбатова, А.Е. Корнейчука.

Особенности театрального процесса. Фронтовые театральные бригады и фронтовые театры. Театр осажденного Ленинграда. Эвакуация творческих коллективов. Театральная деятельность в тылу. Возвращение театров в родные стены. Возрождение театров «малых форм».

Режиссура. Постановки пьес на военную тему. Создание историко-патриотических спектаклей. Обращение к гуманистическим принципам русской классической драмы. Классика в постановках Н.П. Акимова, Ю.А. Завадского. Комедийные спектакли военного времени.

Театр 1950-х гг. Социальная ситуация и театр. Закрытие Московского Камерного театра (1950). Появление в середине 1950-х гг. «живого человека» в драме. Режиссура начала 1950-х годов. Единообразие сценического метода, ограниченность репертуара, натурализм и бытовизм в показе жизненных явлений.

Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс (1950 – по настоящее время)

XX съезд и культурная «оттепель». Оживление театральной жизни: образование новых театров, появление режиссеров-лидеров (Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов). Злободневность, публицистичность театра.

Театр 1960-х гг. ***Драматургия.*** Появление новых драматургических имен: В.С. Розов, А.М. Володин, Э.С. Радзинский, Л.Г. Зорин, М.Ф. Шатров, М.М. Рощин и др. Взаимовлияние кинематографа и театрального искусства. Драматургия В.С. Розова (1913-2004). «Тихие пьесы» А.М. Володина (1919-2001). Публицистические драмы М.Ф. Шатрова. Лениниана Шатрова.

Режиссура. Возрождение студийного движения в конце 1950-х гг. Возникновение новых профессиональных театров из студийных коллективов. Открытие московского театра-студии «Современник» (бывш. студии МХАТ) в 1956 г. спектаклем «Вечно живые» по пьесе В.С. Розова. «Коллективная режиссура» театра «Современник» (О.Н. Ефремов, О.П. Табаков, Г.В. Волчек). Актерский ансамбль «Современника» Значение «Современника» для театральной жизни 1960-х гг. Воскрешение традиций театра 1920-х годов (Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда) в Московском театре драмы на Таганке (открытие в 1964 г.). Режиссура Г.А. Товстоногова (1915-1989) в АБДТ им М. Горького (Ленинград). Психологический театр А.В. Эфроса (1925–1987).

Театр и телевидение: взаимовлияние и соперничество. Появление жанра «телевизионного спектакля». Участие театральных режиссеров в создании телеспектаклей (А.В. Эфрос, Ю.П. Любимов и др.). Радиотеатр.

Театр 1970 – 1980-х гг. Расширение театральных контактов между республиками и регионами СССР. Фестивальная жизнь. Возникновение общего художественного пространства: одновременное ощущение стилистического единства и национальной «самости». Активизация театральной жизни провинции.

Драматургия. Развитие традиций драматургии «шестидесятников» в творчестве А.В. Вампилова (1937-1972). Поствампиловская драматургия 1980-х годов. Драматургия «новой волны» 1980-х гг. (Л.С. Петрушевская, В.К. Арро, В.И. Славкин, А.М. Галин и др.).

Режиссура. Развитие студийного движения в конце семидесятых годов. Спектакли на малых сценах московских и ленинградских театров. Студийная режиссура М.Г. Розовского, В.А. Малыщицкого, Ю. Погребничко, В.Р. Беляковича (студия на Юго-Западе). Студия «Человек». Фестивали студийных театров в Лефортове. Студенческие самодеятельные театры. Режиссура О.Н. Ефремова (1927-2000) во МХАТ. Театр на Таганке – «эпицентр свободомыслящей интеллигенции». «Эзопов язык» театра. «Монтаж аттракционов» как способ метафоризации спектаклей.

Режиссура Г.А. Товстоногова 1970–1980- х гг. Музыкальный спектакль на сцене АБДТ: водевиль «Ханума» (1972), мюзикл «История лошади» (1975), опера-фарс «Смерть Тарелкина» (1984). Режиссура Л.А. Додина в Малом драматическом театре (Ленинград). Творчество М.А. Захарова в Театре Ленинского комсомола.

Театр Ленкома как сцена молодежной субкультуры. Режиссура К.М. Гинкаса и Г.Н. Яновской на сцене МосТЮЗа. К.М. Гинкас как современный режиссер трагического театра. Театральные поиски А. Васильева. Открытие театра-лаборатории «Школа драматического искусства» (1987). Театральная педагогика А.А. Васильева. Ориентация на международные театральные экспериментальные центры (А.А. Васильев и Е. Гротовский).

П.Н. Фоменко – режиссер и педагог. Театр «Мастерская П.Н. Фоменко» (открыт в 1993 г.).

Режиссура Р.Г. Виктюка. «Служанки» Ж. Жене (театр «Сатирикон», 1998).

Режиссура О.П. Табакова. Московский Театр-студия п/р О.П. Табакова («Табакерка», открыт в 1987 г.). Приход О.П. Табакова в Московский Художественный театр им. А.П. Чехова в качестве художественного руководителя в 2000 г. Режиссура В.В. Фокина. Открытие Центра им. В.Э. Мейерхольда (2001). В.В. Фокин – художественный руководитель Александринского театра (с 2002 г.).

Театрально-декорационное искусство. Сценографическая революция 1970 – 1980-х гг. Принцип «пустой сцены», «открытого пространства». Метафорический характер оформления. Космизм сценографии. Соавторство и диалог сценографа и режиссера, лидирование сценографиии. Вклад Д.Л. Боровского, Э.С. Кочергина, Э.Г. Стенберга, С.М. Бархина, М.Ф. Китаева в развитие сценографии этого времени. Театр в новых социальных условиях девяностых гг. Появление «коммерческого искусства». Развитие шоу-бизнеса. Судьба традиционных театров и экспериментальных студий. Взаимоотношение зрительного зала и сцены. «Театры для всех» и «театры для избранных».

Открытое мировое театральное пространство. Обмен актерами и режиссерами между разными национальными школами. Вклад русских театральных деятелей в мировой театр конца XX века (Ю.П. Любимова, Л.А. Додина, А.А. Васильева и др.). Участие европейских режиссеров в русском театральном процессе 1990-х гг. Национальный ежегодный фестиваль «Золотая маска». Новые фестивали 1990-2000-х гг. Концептуализм и театр. Спектакль, перформанс, акция. Постмодернизм и театр. «Театр художника» (Д.А. Крымов, И.М. Эпельбаум, театр «АХЕ»). Кинофикация театра и театрализация кино. «Театр звука» (опыты А. Бакши). Новейшие технологии и театр. Движение «новой драмы». Документальный театр (театр.doc и драма. doc) в России (Театр.doc, театр «Практика» и др.). *Современные концепции будущего театра XXI века.*

Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX-XX вв. (ОПК-1, ОПК-3).

Возникновение режиссуры и «новая драма».

Эстетические предпосылки возникновения режиссуры в европейском театре. Двойственная природа натурализма как одновременно почвы для рождения режиссуры и тормоза, препятствия для ее развития.

Состояние драматургической литературы в середине XIX в.

Романтические штампы в актерской игре и в оформлении спектаклей. Система «звезд», отсутствие актерского ансамбля.

Писательские манифесты, требующие театральной реформы. *Эмиль Золя* как театральный критик и теоретик. Манифест Э. Золя «Натурализм в театре» (1881).

Возникновение «независимых», «свободных», «художественных» театров в Европе — первый этап режиссерского театра.

Возникновение в Англии идей о режиссере – организаторе спектакля в 1850 – 1860 гг. Режиссерская деятельность *Чарльза Кина* в шекспировских постановках.

Прерафаэлитская художественная культура и театр. Лондонский театр «Лицеум» *Генри Ирвинга* (1878—1902). Актерское искусство Г. Ирвинга и *Элен Терри* (1847—1928).

Академический французский театр (Комедифрансез). Актерское творчество *Констана-Бенуа Коклена-старшего* (1841—1909)*, Жана Муне–Сюлли*(1841—1916), *Сары Бернар* (1844—1923*).*

Борьба за реализм во французском театре. Программа натурализма в литературе, живописи и на сцене. Деятельность *Андре Антуана* (1858–1943) как руководителя «Свободного театра» в 1887 – 1896 гг. Актерские работы А. Антуана. Эволюция А. Антуана в контексте общих перемен в художественном сознании 1880 –1890-х годов.

Придворный театр герцога Георга II Саксен-Мейнингенского (1874 – 1890) в Германии. Шекспировские постановки «мейнингенцев». Режиссер мейнингенской труппы — *Людвиг Кронек.* Режиссерские принципы мейнингенского театра.

Основание Свободного театра в Берлине (1889). Свободный театр и натуралистическая драма. Режиссура *Отто Брама* (1856 –1912).

*Джеб Томас Грейн*и лондонский Независимый театр. «Сценическое общество» *Харли Гренвилла-Баркера* и Театр Корт (1904–1907).

Юхан Август Стриндберг (1849 – 1912) и шведский театр. Режиссерская деятельность А.Стриндберга на рубеже веков и в начале XX века.

От натурализма к символизму. Возникновение условного театра.

Споры о театральности в 1890-х гг. Борьба нового поколения театральных деятелей с жизнеподобием. Два пути нереалистического театра рубежа XIX и XX вв. Взаимосвязь театрального искусства и живописи. Потребность в искусстве, свободно оперирующем категориями пространства и времени.

Взаимодействие нового вида искусства – кино с традициями сцены. Бунт кинематографа против старых театральных условностей. Связь нового театрального и кинематографического искусства с народными зрелищами.

Символизм в искусстве 1890-х гг. и театр. Символистские идеи переустройства мира с помощью театра. Влияние теоретических взглядов и опыта режиссерской практики Р. Вагнера на театральную символистскую эстетику. Трактат Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и символистский театр. Попытки осуществления «мистериального театра» в практике символистов.

Организация первого символистского театра во Франции. Художественный театр *Поля Фора* в Париже (1890 – 1892).

Театр *Орельена Люнье–По* (1869–1949) «Творчество» (Л’Эвр) в Париже в 1893–1914 гг.

Театральная утопия швейцарского режиссера *Адольфа Аппиа*(1862 – 1928). Театральные теории Р. Вагнера и их воплощение в постановках вагнеровских драм, осуществленных А. Аппиа.

Программа обновления немецкого театра и режиссура *Макса Рейнхардта*(1873 –1943).

Режиссура *Георга Фукса* в Мюнхенском Художественном театре. Идея рельеф-сцены, роль просцениума в спектаклях Г. Фукса.

Театральная Вена конца XIX века.

Елизаветинское сценическое общество (1895) и идея «реконструктивного театра» в Англии. Опыты воссоздания шекспировских постановок елизаветинской эпохи режиссером *Уильямом Поулом.*

Театральная деятельность *Эдварда Гордона Крэга* (1872 – 1966) и английская сцена. Г. Крэг и искусство танца *Айседоры Дункан* (1877 — 1924).

Театральные концепции Г. Крэга как концепции символизма. Театральные идеи Г. Крэга и сцена XX столетия.

Тема 11. Зарубежный театр начала XX в.

От символизма к авангарду.

Переосмысление требований натуралистической поэтики в европейском театре первого десятилетия XX века. Интерес к восточному традиционному театру (японскому, китайскому и др.). Создание «открытого» межнационального театрального европейского пространства. Влияние ранней русской режиссуры на театральные эксперименты Европы. Рождение камерных сцен и камерных театров. Студийное театральное движение в Европе и Америке. Движение театров Cabarets (кабаре) и berbrettl`ей («театров сверхподмостков»).

Учение З. Фрейда и театр. Влияние психоанализа на драматургию и сценическое искусство.

Французское академическое искусство. «Комедифрансез»: традиции и новаторство.

Коммерческий театр. Актеры бульварных театров: *Саша Гитри* (1885 - 1957), *Арлетти*(1898 – 1974) и др.

Дягилевские балетные «Русские сезоны» в Париже (1909–1913). Дягилевская труппа в Париже. Их влияние на французский театр.

«Театр искусств» *Жака Руше*.

Театральная деятельность *Жака Копо* (1875 –1949).

Открытие Жаком Копо «Театра Старой голубятни» в Париже (1913). Педагогическая система Ж. Копо. «Копоисты» и их вклад во французский театр XX века. Лаборатория исследований драматического творчества, открытая Ж. Копо в Бургундии (1925 – 1929), и ее спектакли для деревенского зрителя.

Первые шаги театрального авангарда.

Кубизм и театр. Коллажно-игровой характер кубистического оформления спектаклей.

Антропософское учение *Рудольфа Штейнера* и театр. Эвритмия Р. Штейнера, сложившаяся при исполнении мистерий в Дорнахе, и ее судьба в двадцатом столетии.

Открытие института *Эмиля Жак-Далькроза* в Хеллерау (1911). Система ритмического воспитания человека по Жак-Далькрозу. Совместная работа А. Аппиа и Жак-Далькроза над массовыми театрализованными представлениями.

Два центра немецкой художественной культуры: традиционный центр – Мюнхен и новый центр – Берлин. Распределение ролей этих центров в театральной жизни Германии.

Режиссура и драматургия *Харри Гренвилла-Баркера* — лидера обновления британской сцены.

Традиционный итальянский театр и эксперименты театрального авангарда. Итальянский футуризм. Футуристический манифест *Томмазо Маринетти*(*1876-1944)* «Манифест театра-варьете» (1913) и “Манифест футуристического синтетического театра” (1915).

Итальянский футуристический «театр художника». Манифесты 1914–1915 гг. *Дж. Балла, Ф. Деперо, Э. Прамполини*. Визуальная драматургия Ф. Деперо. Театр футуристических марионеток.

Драматургия *Станислава Выспянского* (1869–1907) и неоромантические тенденции польской сцены.

Тема 12. Зарубежный театр 1920-1930-х гг. (ОПК-1, ОПК-3).

Первая мировая война и европейская культура. Отзвуки русской революции 1917 г. в духовной культуре Европы 1920– 1930-х гг. Социальные утопии и их влияние на театральную жизнь. Усиление идей «децентрализации» театра, «политизации» театра. Интерес к массовым театральным действам. Тенденция к «эпизации» театра. Тяготение к инсценировкам прозы, драматургическим циклам.

Расширение представлений о назначении театра. Теории психотерапевтических возможностей драматической игры. Венская психиатрическая школа и театр. Изобретение в 1920-е гг. психиатром Ж. П. Морено техники психодрамы.

Театральный конструктивизм. Принцип функциональности в конструктивистских декорациях. Единая установка как новая форма сценического изображения конкретных мест действия. Появление «монтажной драмы».

Театр и кинематограф. Экраны на сцене (различные типы кинопроекций по их функции в спектакле: учебные, игровые, комментаторские и др.).

Первые шаги французского народного театра. Создание Национального народного театра *Фирменом Жемье* (1920).

«Картель четырех» (организован в 1927 г.) – некоммерческое объединение режиссеров Луи Жуве, Шарля Дюллена, Жоржа Питоева и Гастона Бати.

Луи Жуве (1887–1951) – директор театра Комеди де ШанзЭлизе («Комедия Елисейских полей») с 1922 г. Открытие драматургии Жана Жироду (1928).

Шарль Дюллен (1885–1949). Актерская работа Ш. Дюллена в «Театре Старой Голубятни» Ж. Копо. Театр «Ателье» (с 1922 г.). Шарль Дюллен – воспитатель актеров.

Жорж Питоев (1885 –1939). Русские корни его театрального творчества. Открытие для французского зрителя драматургии А.П.Чехова и традиций русского психологического театра. «Дядя Ваня», «Чайка» (оба 1921 г.), «Три сестры» (1929). Интернациональный репертуар театра Ж. Питоева. Актерский и режиссерский союз Жоржа и Людмилы Питоевой.

Гастон Бати (1885 –1952). Открытие театра «Барак Химеры» (1921). Студия на Елисейских полях. 1930 г. — открытие театра «Монпарнас-Бати». «Трехгрошовая опера» Б. Брехта (1930/1931).

Дадаизм и театр. «Манифест ДАДА 1918 года» *Тристана Тцара* и его театральные позиции. Дадаизм и сценография. Дадаистские акции с участием зрителей – первые хэппенинги в истории авангарда. Участники дадаистских акций в Париже, Берлине, Риме.

Театральная утопия *Антонена Арто* (1896 –1948). А. Арто и сюрреализм. Теория «театра жестокости» или «тотального театра» А. Арто. А. Арто и кинематограф. Влияние театральных взглядов А. Арто на сценическое искусство XX века.

Лаборатория «Ар и аксьон» («Искусство и действие»), театральные эксперименты *Эдуарда Отана* и *Луиз Лара*.

Экспрессионизм в Германии. Формирование экспрессионизма, в первую очередь, в изобразительном искусстве (художественные группировки «Мост» и «Синий всадник»). Экспрессионизм как «философия крика». Социальная почва экспрессионизма – отчаяние и растерянность после поражения в первой мировой

войне. Теоретические основания экспрессионизма. Политические лозунги экспрессионизма – пацифизм, идея всечеловеческого братства, призыв к «революции духа» – примирению классов и моральному перевоспитанию человечества.

Основание в 1919 г. театра «Трибуна» в Берлине. Переустройство сцены как начало театральной революции. Попытки уничтожения разделения на сцену и зрительный зал.

Экспрессионистические тенденции в ряде спектаклей М. Рейнхардта 1920-х гг. Экспрессионистская режиссура *Леопольда Йесснера*(1878–1945) на сцене Берлинского государственного театра, *Юргена Фелинга* (1885–1968), *Карлхайнца Мартина* (1888 –1948).

Упадок экспрессионизма в Германии во второй половине 1920-х гг.

Немецкий механический театр. «Фигуративный кабинет» и «Триадический балет» *О. Шлеммера* (1922). Спектакли марионеточного театра *Л. Шрейера* (Берлин, Гамбург, Веймар, Баухауз) в 1923 г. Другие эксперименты театральной мастерской Баухауза (Института художественно-промышленного искусства).

Интерес в Германии к современной русской театральной культуре. Гастроли русских театров 1920–1930-х гг. в Берлине и их отзвуки в спектаклях немецких театров. Взаимообмен театральными идеями между русской и немецкой сценой (Мейерхольд – Пискатор – Брехт).

Социальная ситуация в Германии второй половины 1920-х гг. Выражение этой ситуации в искусстве. Самодеятельные рабочие театральные организации в Германии 1920-х гг.

Политический театр *Эрвина Пискатора* (1893–1965). Спектакли Э. Пискатора 1920-х гг..Поэтика немецкого политического театра 1920-х гг. Ревю, монтажи, дидактические пьесы политического театра. Работа Э. Пискатора с актером. Проект «тотального театра» (архитектор В. Гропиус) для Э. Пискатора (1927). Эмиграция Э. Пискатора перед национал-социалистическим переворотом. Деятельность Э. Пискатора во время войны и после возвращения в Западную Германию в 1947 г.

Драматургия и режиссерская деятельность *Бертольта Брехта* (1898 – 1956). Формирование теории «эпического театра» Б. Брехта в 1930-е гг. Требования Б. Брехта к актеру «эпического театра». Возвращение Б. Брехта из эмиграции в Германию после окончания второй мировой войны. Создание театра «Берлинер Ансамбль» (1949). (Восточный Берлин). Режиссура *Эриха Энгеля* (1891–1966) в «Берлинер ансамбль». «Эпический театр» Б. Брехта и его роль в развитии теории и практики мирового театра второй половины XX в.

Эстетика массовых представлений в Германии 1920–1930-х гг. Отличие массовых празднеств в России и Германии.

Место театра в идеологии Третьего Рейха.

Режиссура Л. Пиранделло. Влияние Л. Пиранделло на дальнейшее развитие итальянской драмы, драму Б. Брехта, французскую интеллектуальную драму (опыт театра отчуждения).

Творчество *Федерико Гарсиа Лорки* (1899–1936). Ф. Г. Лорка - поэт. драматург, режиссер.

Коммерческая система в театральной жизни США. Вытеснение постоянных театров европейского типа. Американский принцип длительного показа одного спектакля со специально набранными труппами («бродвейские театры»). Развитие жанра мюзикла на американской сцене 1920-х гг.

Появление «малых театров» в США. Их роль в развитии американской «новой драмы».

Театр «Провинстаун» (1915–1929) и современный американский репертуар. Театр «Гилд» и развитие на американской сцене новых методов актерской игры и постановочных приемов на основе европейского и американского репертуара. Расцвет «Гилда» во второй половине 1920-х годов. «Гражданский репертуарный театр» (1926–1932) *Евы Ле Гальенн*. Театр «Груп» (1931–1941). Руководство театра: *Ли Страсберг* (1901–1982), *Гарольд Клерман* (1901–1980), *Черил Кроуфорд*.

Театральная школа *Михаила Чехова* (1891–1955). Театрально-педагогическая система М.А. Чехова и американский театр и кинематограф.

Режиссура *Эмиля Буриана* в пражском театре «Д 34».

Тема 13. Зарубежный театр 1940-1960-х гг.

Временное сужение открытого европейского театрального пространства после второй мировой войны. Распространение «системы Станиславского» в мировом сценическом искусстве. Ее модификации в европейском и американском театре. Расширение возможностей психологического театра.

Идеи «эпического театра» Б. Брехта и послевоенное театральное сценическое искусство.

Развитие форм «условного театра». «Антитеатр» и «антидрама». Появление новых направлений в авангардном театральном искусстве (театр абсурда и др.). Возникновение в 1950-е годы новой театральной формы: хэппенинга, спектакля импровизационного характера, в действие которого зрители вовлекаются как участники. Успех, выпавший на долю хэппенингов в 1960-е гг.

Театр и кинематограф: новый этап соперничества. Появление телевидения как новой формы массовой информации и новой формы зрелищного искусства. Театр и телевидение: борьба возможностей. Телевизионный театр и телевизионная драма.

Расцвет театрального искусства во Франции после второй мировой войны. Развитие идей народного театра. Национальный народный театр (TNP) во дворце Шайо под руководством Жана Вилара (с 1951 по 1963 г.). *Жан Вилар* (1912–1971) как режиссер и актер.

Организация Авиньонского фестиваля (1947). Волна театральных фестивалей во Франции 1950-х годов. Создание областных народных театров во Франции (режиссура *Роже Планшона*, *Марселя Марешаля* и др.)

Режиссерская и актерская деятельность *Жана-Луи Барро* (1910–1994). Парижская труппа «Компани Мадлен Рено – Жана–Луи Барро» (с 1946 г.).

Режиссура *Андре Барсака* (1909 –1973), ученика Ш. Дюллена. Театр «Ателье» и русская классика.

Возникновение театра абсурда во Франции (1950–1960-е годы).

Театральные теории и режиссерская деятельность Ф. Дюрренматта.

Театры малых форм и уличные театры конца 1960-х – начала 1970-х гг.

Судьба итальянского искусства в эпоху второй мировой войны и после ее завершения. Расцвет итальянского кино. Неореализм как широкое движение во всех областях итальянского искусства: его исторические корни и демократический характер. Итальянский театр послевоенных десятилетий и традиции комедии дель арте.

Режиссура *Джорджо Стрелера* (1921–1997). «Силуэтные сцены» Д. Стрелера и их связь с традицией венецианской гравюры и итальянским кинематографом (Ф. Феллини, Л. Висконти).

Оживление и обновление английского театра во второй половине 1950-х гг. Появление молодых режиссеров: *Питера Брука*, *Тони Ричардсона*, *Джоан Литтл*, *Линдсея Андерсона* и др.

Специфика театральной жизни в США. Отсутствие государственных театров и постоянных театральных коллективов. Высокое театральное искусство и массовая культура. Бродвейские и внебродвейские театры.

Режиссура *Элиа Казана* (род. в 1909 г.), последователя К.С. Станиславского. Организация «Актерской студии» (1947). Воспитанники Студии: *Марлон Брандо*, *Род Стайгер*, *Джулия Харрис*, *Морин Степплтон, Джейн Фонда* и др.

Создание Репертуарного театра Линкольновского центра искусств (1964). Крупнейшие внебродвейские театры Нью-Йорка: Передвижной театр, «Театр 4-й улицы», Ливинг Тиэтр.

Ливинг Тиэтр (1951) *Джулиана Бека* (род. в 1947 г.) и *Джудит Малины* (род. в 1926 г.) как “авангардный” нью-йоркский театр. Эстетика «театра жестокости» и приемы хэппенинга.

Вашингтонский театр «Арена Стейдж» (существует с 1950 г.).

Политический театр. «Мобильтиэтр» *Джозефа Паппа* (создан в 1964 г.), «Брэд энд паппет» *Питера Шуманна* (создан в 1961 г.), «Оупэнтиэтр» *Джозефа Чайкина*. «Перформанс групп» Ричарда Шехнера. Спектакль «Дионис 69» (1969).

Возникновение в американском авангарде теории и практики вневербального театра.

Начало театральной деятельности шведского режиссера *Ингмара Бергмана* (1918–).

Творчество польского режиссера *Ежи Гротовского* (1933–1999). Теория «бедного театра» Ежи Гротовского. Актерский тренинг.

«Театр художника»: практики Тадеуша Кантора, Йозефа Шайны, Йозефа Свободы, Питера Шуманна, Ахилла Фрайера, Роберта Уилсона, Лешека Мондзика.

Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – нач. XXI в.

Свобода интерпретаций классических текстов. Множественность интерпретаций как установка театрального искусства 1970–2000-х годов. Возрождение интереса к психологическому театру. Волна постановок пьес А.П. Чехова.

Шекспир и «молодой театр» Европы 1970–2000-х гг.

Мифологизация и канонизация театра абсурда в сценической жизни последних двух десятилетий.

Европейская тенденция к созданию театров-лабораторий. Театр как место лабораторного эксперимента. Организация театра по принципу самодостаточного студийного братства. Театральная коммуна конца 1970-х гг., созданная Лукой Ронкони в тосканском городке Прато.

Дискуссии о «театре без рампы», «театре-медиуме».

Паратеатральные поиски.

Концептуальное искусство и театр. “Искусство действия» концептуалистов как синтез изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, фотографии, театра и др. Перформанс как одна из форм «искусства действия», состоящая в исполнении определенных, заранее спланированных действий перед собравшейся публикой.

Постмодернизм в драматургии и сценическом искусстве.

Черты новой режиссуры. Диалог культур как осознанный театральный язык. Возрождение интереса к традиционному театральному искусству. Использование форм восточного театра. Возвращение к театральному опыту предшествующих эпох. Синкретизм действия.

«Движение к всемирности» — один из важнейших атрибутов искусства XX века. (А.В. Бартошевич.) Космополитизация театра. Международные театральные проекты: Международный институт-лаборатория при Театре Наций с 1975 г., «Театр Европы» (создан в 1982 г. на основе «Пикколо театра» и «Комедифрансез») и др. Сеть театральных фестивалей. Международная театральная премия «Европа – театру». Международные труппы. Опыт постановки спектаклей приглашенными режиссерами. Международные театральные школы.

Соединение Запада и Востока — эстетический прообраз человеческого сообщества будущих столетий. «Межкультурный театр» *Тадаши Сузуки*(род. в 1939 г.) (Шизуоки, Япония). Ассоциация исследований актерских традиций (ARTA, Париж, с 1988 г.), Фондационе Понтедера Театр (с 1986 г.).

Рождение феномена Всемирных Театральных Олимпиад — смотра мировых сил. Авторы-инициаторы Олимпиад: А.В. Васильев, Т. Терзопулос, Т. Сузуки. Программа Третьей Олимпиады в Москве «Театр для людей»: международный фестиваль А.П. Чехова, фестиваль уличных театров, карнавалов и клоунады п/р В. Полунина, «Форум» (программа, посвященная проблемам театрального образования и эксперимента), «Узкий взгляд скифа» (мистерии, священный театр, ритуал, фольклорно-обрядовые традиции в границах евразийского пространства и их место в современном театральном процессе).

Новый этап дискуссий о режиссере и актере. Вновь возникший интерес к актеру как центру спектакля. Интерес к жанру моноспектакля.

Цирк и театр. Движение «нового цирка» в Европе — поиски новых синтетических зрелищных форм. Конный театр «Зингаро» (Франция, реж. — *Бартабас*/род. в 1957 г./).

Жанр мегамюзикла: установка на сверхзрелищность и использование всевозможной сценической техники (управляемого компьютером освещения, мощной звукоусилительной аппаратуры и пр.). Влияние эстетики мегамюзикла на театральный процесс 1970-2000-х гг. (прежде всего на представления под открытым небом).

Возрождение карнавалов как зрелищной формы. Движение уличных театров. Театрализованные праздники.

Театр и новые формы зрелищного искусства (видеоарт, медиа-арт и др.). Театр и «виртуальная реальность».

Студенческие выступления во Франции в мае 1968 г. Конфронтация поколений. Отражение в театральном искусстве этих событий: отрицание традиционных ценностей старой цивилизации Запада, ломка традиционных основ и канонов, протест и непочтительное отношение к предшествующей культуре.

Стремление театрального искусства к выходу из театра-коробки, возвращению к уличным формам.

Особая роль драматического искусства в молодежном движении: идея слияния вымысла и жизни, требования политической, идейной и эстетической ангажированности художника.

Политизация театра конца 1960-х – начала 1970-х гг. Тема роли искусства в политических событиях как одна из основных тем театра этого времени.

Уменьшение роли слова в драматическом искусстве. Появление невербального театра. Логическое завершение идей театра абсурда.

Метод коллективного творчества во французском театре этого времени. Карнавальность сценического французского искусства начала 1970-х гг.

Парижский «Театр дю Солей» (организован в 1964 г.) Арианы *Мнушкин* (род. в 1939 г.). «Поствиларовское поколение» режиссеров (*Патрис Шеро*, *Антуан Витез* и др.). Возвращение к классическому репертуару в поисках ответов на вечные вопросы.

Париж как международный театральный центр.

Творчество *Питера Брука* (род. в 1925 г.).

Маттиас Лангхофф – режиссер немецкого зарубежья. М. Лангхофф и традиции театра В.Э. Мейерхольда.

Воссоединение Германии в 1990-е гг. Возвращение к единой Германии и влияние этого политического события на театральную жизнь.

Новое режиссерское поколение 1970-х гг.: Петер Штайн, Петер Цадек, Клаус Михаэль Грюбер, Клаус Пайманн и др.

Режиссура *Петера Штайна* (род. в 1937 г.). Театральная деятельность *Хайнера Мюллера* (1929–1995). Режиссерские работы Х. Мюллера. Невербальный театр *Хайнера Геббельса* (род. в 1952 г.). Спектакль «Хаширигаки» (театр «Види-Лозанн», Швейцария, 2000). Экспериментальный характер режиссуры *Кристофа Марталера* (цюрихский театр «Шаушпильхаус») и *Франка Касторфа* (берлинский театр «Фольксбюне»). «Театр художника» *Роберта Уилсона* (род. в 1941 г.).

Творчество *Дарио Фо* (род. в 1926 г.), актера, драматурга, режиссера. Политический театр Д. Фо и его связь с традицией комедии дель арте.

Появление в середине 1970-х гг. первого итальянского режиссерского театрального авангарда: эксперименты Кармело Бене, Луки Ронкони, Марио Миссироли, Меме Перлини и др.

Режиссура *Луки Ронкони* (род. в 1933 г.). Театральные реформы Л. Ронкони как театральные утопии 1970–1990-х годов. *Кармело Бене* (род. в 1934 г.) — актер, режиссер, драматург. Молодая итальянская режиссура рубежа тысячелетий: Пиппо Дельбоно, Ромео Кастелуччи.

Современный театр Англии. Режиссура *Деклана Доннелана* (род. в 1953 г.).

Уход *Ингмара Бергмана* из кинематографа. Возвращение в театр. Постановки И. Бергмана 1980–1990-х гг. на сцене Королевского драматического театра («Драматен») в Стокгольме.

Режиссура *Теодороса Терзопулоса.* Работа с Хайнером Мюллером в «Берлинер Ансамбль» (1970-е гг.). Театр «Акторионес» (Афины) режиссера *Вассилиса Лагоса.*

Театральная деятельность *Анджея Вайды* (род. в 1926 г.). Творчество польского режиссера и художника *Тадеуша Кантора*. Творческий путь *Йозефа Шайны.* Новый этап в поисках вроцлавского Театра – Лаборатории Института мастерства актера *Ежи Гротовского*. Паратеатральные проекты Е. Гротовского 1970–х г. Е. Гротовский как руководитель международных проектов. Е. Гротовский и мировой театр. Е. Гротовский и его последователи (датский «Один–театр» *Эуджению Барбы*, «Школа драматического искусства» *Анатолия Васильева* и др.). Центр театральной практики «Гардзенице» *Влодимежа Станевского.* Режиссура *Кристиана Люпы* (род. в 1943 г.) в краковском Старом театре и Театре имени

Норвида в Зеленой Гуре. «СтудиумТеатралне» *Петра Боровского*, бывшего актера «Гардзенице» и “Рабочего центра” Ежи Гротовского в Понтедере.

Театр Болгарии. Режиссура *Александра Морфова* (род. в 1960 г.), художественного руководителя Национального театра им. Ивана Вазова, и *Стефана Москова*, основателя театра «Ла Страда» («Улица») (1991). Театр «Сфумато» *Ивана Добчева* и *Маргареты Младеновой*.

Театр бывших советских республик. Режиссура *Эймунтаса Някрошюса* (род. в 1952 г.). Творческая деятельность *Роберта Стуруа* (род. в 1938 г.).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Таблица 4

Наименование тем лекций	**Кол-во часов**	**Активные и интерактивные формы обучения (описание)**
Тема 1. Истоки театрального искусства	2	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 2. Русский народный театр	4	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 3. Русский театр XVII века	2	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 4. Театр XVIII века	4	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 5. Театр XIX века	4	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 6. Русский театр начала XX века	4	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 7. Театр первого послеоктябрьского десятилетия	4	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 8. Театр 1930 – 1950-х гг.	4	Лекции. видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс	6	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX – XX веков	6	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 11. Зарубежный театр начала XX века	6	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 12. Зарубежный театр 1920 – 1930-х годов	6	Лекции, видеолекция

Наименование тем лекций	Кол-во часов	Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		Консультирование посредством электронной почты
Тема 13. Зарубежный театр 1940 – 1960-х годов	6	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты
Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – начала XXI вв.	6	Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: учебник/ Отв.ред. Г.С.Пивоварова – М.: ГИТИС, 2005.
2. История зарубежного театра: Учебник/ Отв.ред. Л.И. Гительман. – СПб.: Искусство-СПб., 2005.
3. Барбой Ю.М. К теории театра: исследование. –СПб: Изд-во СПбГАТИ, 2008.
4. Русский драматический театр конца XIX – начала XX вв.: Учебное пособие / 2-е изд., иппр. и доп. – М.: ГИТИС, 2000.
5. Хрестоматия по истории зарубежного театра: Учебное пособие/ Под ред. Л.И. Гительмана – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
6. Купцова О. Очерки русской театральной культуры: из лекций, прочитанных на факультете дополнительного профессионального образования. – М.: ВГИК, 2003.
7. История зарубежного театра. Ч3: Театра Европы и США после 1945 года. Г.Н. Бояджиев, А.Г. Образцова, А.А. Якубовский, 1977.
8. История зарубежного театра. Ч 2: Театр Западной Европы XIX – начала XX века 1789-1917: Учебное пособие /Под ред. Г.Н.Бояджиева, изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1984.

3.2. Дополнительная литература

К разделу «История русского театра»

1. «Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина. М.-Л., 1941.
2. Авангард и театр 1910-1920-х годов. М, 2008.
3. Авдеев А.Д. Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 1969.
4. Авдеев А.Д. Происхождение театра. Л. – М., 1959.
5. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М, 1979.
6. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII в. М.,1977.
7. Балаган. Часть 1: Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2002.
8. Балаган. Часть 2: В манере Калло. Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2003.
9. Гусев В.Е. Истоки русского народного театра. Л., 1977.
10. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX в. Т.1. Первая половина XIX в. М., 1957.

11. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Т.2. Вторая половина XIX в. Л., 1974.
12. Дмитриевский В.Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века. СПб., 2007.
13. Ивлева Л.М. Ряженье в традиционной русской культуре. Л., 1994.
14. Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998.
15. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2004.
16. История русского драматического театра. В 7 тт. М., 1976 – 1987.
17. История советского драматического театра. В 2 кн. Кн. 1. (1917 – 1945). Кн. 2. (1945 – 1985). М., 1984 – 1987.
18. История советского драматического театра. В 6 тт. М., 1966 – 1971.
Камерный театр и его художники. 1914-1934. М., 1934.
19. Коваленко Г.Ф. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., 1993.
20. Комиссаржевская В.Ф. Альбом «Солнца России». [Б.д.]
21. Кукольники в Петербурге. СПб., 1995.
22. Ленинградский Государственный театр драмы им. А.С. Пушкина. Альбом. Л., 1983.
23. Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976.
24. Мейерхольд и художники. М., 1995.
25. Мейерхольд репетирует: в 2-х томах. М, 1993Р
26. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 частях. М, 1968.
27. Московский Художественный театр: в 2-х томах. М, 1998.
28. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – нач. XX в. Л., 1988.
29. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908-1929. М., 1988.
30. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
31. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: сценография и театр. В 2 т. М., 2003.
32. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М, 1969
33. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1908 – 1917. М, 1990
34. Русский театр. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни: В 2 кн. Кн. 1. 1917-1941. М., 2004.
35. Русский театр. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни: В 2 кн. Кн. 2. 1824-1917. М., 2004.
36. Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. М., 1982.
37. Соловьева И.Н., Шитова В.В. Станиславский. М., 1987.
38. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. М., 1982.
39. Станиславский К.С. Работа актера над собой. О технике актера. – М., 2002.
40. Старикова Л.М. Москва стародавняя. Герои жизни и сцены. М. - Калиниград, 2000.
41. Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1988.
42. Старк Э. Старинный театр. М., 1922.
43. Турчин В.С., Шередега В.И**.** «…в окрестностях Москвы». Из истории русской

усадебной культуры XVII –XIX веков. М., 1979.
44. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / Сост. И.А. Химик. СПб., 1994.

К разделу «История зарубежного театра»

1. Авангард и театр 1910-1920-х годов. М, 2008.
2. Авдеев А.Д. Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 1969.
3. Авдеев А.Д. Происхождение театра. Л. – М., 1959.
4. Бачелис Т.И. Заметки о символизме. М., 1998.
5. Гительман Л.И**.** Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США. Хрестоматия. СПб., 2002.
6. Зигерман Б.И**.** Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. М., 1979.
7. Зингерман Б.И.Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. М., 1979.
8. Иллюстрированная история мирового театра. / Под ред. Дж.Р. Брауна. М., 1999.
9. История зарубежного театра. СПб., 2005.
10. Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. М., 1996. С. 367-382.
11. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. М., 1982.
12. Станиславский К.С. Работа актера над собой. О технике актера. – М., 2002.
13. Французский символизм. Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма. СПб., 2000.
14. Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб., 2007.
15. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. Л., 1973.
16. Эткинд Е. Г. Театр Мориса Метерлинка // Метерлинк М. Пьесы. М., 1959.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

4.1. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

– http://teatr-lib.ru (оцифрованная театральная библиотека)

– http://vk.com/nomilib (Театральная Видео-библиотека)

– http://theatrummundi.org (Лаборатория Культура. Пространство. Сцена)

– http://vk.com/library.online (Электронная историческая библиотека)

– http://vk.com/club55052134 (Санкт-Петербургская Государственная театральная библиотека)

– http://vk.com/club1191882 (Петербургский театральный журнал)

– http://telekanalteatr.ru (Телеканал Театр)

– http://vk.com/istoriya.teatra (Группа История театра)

– Сайты различных театральных коллективов (страницы по истории, фотографии и видео), театральных музеев и библиотек

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения используются: компьютерное и мультимедийное оборудование; приборы и оборудование учебного назначения; аудиовизуальные средства обучения; фильмотека на DVD-носителях.

Б1.О.13. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Задача дисциплины – анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа. История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется в 1-2-м семестрах. Дисцплина формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	**Код и наименование общепрофессиональной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;
- особенности творчества ведущих отечественных мастеров.

уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
			1	**2**
Работа с преподавателем (контактные часы):		**124**	68	56
Теоретический блок:				
Лекции		**62**	34	28
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		**62**	34	28
Самостоятельная работа:		**20**	4	16
Форма промежуточной аттестации – экзамен		**36**	–	36
ИТОГО:	**акад. час.**	**180**	72	108
	з.е	**5**	2	3

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	**Количество часов, в том числе:**			
	Всего по уч. плану	**Лекции**	**Практ. зан.**	**Самост. работа**
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	12	4	4	2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	14	6	6	2
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	14	6	6	2
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны	12	6	6	2
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья»	12	6	6	–

Тема 6. Период «оттепели»	16	8	8	
Тема 7. Кинематограф 60-х гг.	16	6	6	4
Тема 8. Кинематографа 70-х – первой половины 80-х гг.	16	6	8	2
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.	16	6	6	4
Тема 10. Кинематограф1990-х – первого десятилетия XXI в.	16	8	6	2
Форма промежуточной аттестации – экзамен	**36**			
ИТОГО:	**180**	**62**	**62**	**20**

2.3. Содержание дисциплины

Реализация учебной дисциплины «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) занятий и самостоятельной работы обучающихся. Проводятся просмотры фильмов.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 1920-х гг.	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х гг.	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова.

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья»	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели»	Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.
Тема 7. Кинематограф 60-х гг.	Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 8. Кинематографа 70-х – первой половины 80-х гг	Нарастание кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	общественных недугов, смелые поиски в области в области кинематографического языка. Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.
Тема 9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем (1994). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986).

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 10. Кинематограф1990-х – первого десятилетия XXI в.	Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

Таблица 5

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022 г. по 21.11.2025 г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022 г. по 23.11.2025 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022 г. по 14.11.2025 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества. – М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. – М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. – М.: Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930): Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1992.

5. Советское кино в годы Великой Отечественной войны: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1999.
6. Советское кино семидесятых – первой половины восьмидесятых годов. – М.,ВГИК, 1997.

Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. – СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов. – М.: Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М. Диалоги в антракте. – М.: Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. //«Вопросы киноискусства»: Сб., вып. 17. М.: Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. – М.: Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. – М.: Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. – М.: Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. – М.: Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. – М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. – М.: БПСК, 1971.
14. Гращенкова И. Кино серебряного века. – М., 2005.
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти.Триптих Сергея Параджанова. – М.1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. – М.: Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. – М.: Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. – М.: Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. – М.: Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. – М.-Л.: Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. – М.: Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко. – М.: Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман. – М.: Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. – М.: Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. – М.: АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910. – М.: Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. – СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева). – М.: Искусство, 1966.
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. – М.: Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества. Воспоминание товарищей. – М.-Л.: Искусство, 1971.

32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах. – Л.: Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. – М.: Искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. – М.: Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. – М.: Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. – М.: Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц…(кинооператоры 60-х годов). – М.: Искусство, 1968
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. – М.: Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. – М.: Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносны. –М.: Аграф, 2006.
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. (О режиссёрах «фронтового» поколения). – М.: Искусство, 1965.
43. Нехорошев Л. Драматургия фильма. – М.: ВГИК, 2009.
44. Пятый съезд кинематографистов СССР: Стенографический отчёт // Искусство кино, 1986, № 8,10.
45. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. – М.: Искусство, 1975.
46. Писаревский Д. Братья Васильевы. – М.: Искусство, 1981.
47. Пудовкин В. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1955.
48. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. – М.: Искусство, 1974-1976.
49. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. – М.: Искусство, 1978.
50. Райзман Ю. Вчера и сегодня. – М.: БПСК, 1969.
51. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1984.
52. Рошаль Л. Дзига Вертов. – М.: Искусство, 1982.
53. Савицкий Н. Разговор начистоту. (О фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова). – М.: БПК, 1986.
54. Смоктуновский И. Время добрых надежд. – М.: Искусство, 1979.
55. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. – М.: Искусство, 1984.
56. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. – М.: Искусство, 1991.
57. Ульянов М. Моя профессия. – М.: Молодая гвардия, 1976.
58. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.). – М.: Искусство, 1976.
59. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. – М.: Искусство, 1968.
60. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. – М.: Искусство, 1962.
61. Черкасов Н. Записки советского актёра. – М.: Искусство, 1953.
62. Черненко М. Просто Марлен. – М., 2000.
63. Шкловский В. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1976.
64. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. – М.: Искусство, 1965.
65. Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.
66. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. – М.: Музей кино, 2002.
67. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. – М.: Музей кино, 2000.
68. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
69. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. – М.-Л.: Искусство, 1974.
70. Юренев Р. Александр Довженко. – М.: Искусство, 1959.

71. Юренев Р. Краткая история советского кино. – М., 1967.
72. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. – М., Искусство, 1985; Часть вторая, 1930-1948. – М.: Искусство, 1988.
73. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. – М., 1986.
74. Протазанов Я. Сб. статей и материалов. – М.: Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html
2. kinopoisk.ru
3. База мирового кино IMDB [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.imdb.com/
4. Наше кино [Электронный ресурс] Режим доступа : http://nashekino.ru/

3.3. Фильмография

Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)

33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергий» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Окраина» (1998, П. Луцик)
44. «Брат» (1997, А. Балабанов)
45. «Остров» (2006, П. Лунгин)
46. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
47. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
48. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
49. «Бык» (2019, Б. Акопов)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

– учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;

– программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

– просмотровые залы с кинопроекционной и видео- аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;

– библиотеку, читальный зал.

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии обучающиеся обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, обучающиеся обеспечиваются поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

Таблица 6

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Б1.О.14. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежного кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, основных школах и направлениях, формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Задача дисциплины – анализ кинопроцесса, кинематографической практики, обобщение закономерностей становления киноискусства. изучение формирования теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется в 3-4-м семестрах, формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

– специфику кино как вида искусства;
– основные периоды истории и развития отечественного кино;
– ведущие художественно-творческие направления в киноискусстве;
– особенности творчества ведущих отечественных мастеров.

уметь:

– самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
– определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
			3	**4**
Работа с преподавателем (контактные часы):		**124**	68	56
Теоретический блок:				
Лекции		**62**	34	28
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		**62**	34	28
Самостоятельная работа		**20**	4	16
Форма промежуточной аттестации – экзамен		**36**	–	36
ИТОГО:	**акад. час.**	**180**	72	108
	з.е	**5**	2	3

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Название разделов и тем	**Количество часов, в том числе:**			
	Всего по уч. плану	**Лекции**	**Практ. зан.**	**Самост. работа**
Тема 1. Рождение кинематографа	12	6	6	–
Тема 2. «Великий немой». Период 1918-1929 гг.	12	6	6	–
Тема 3. Кино США и Канады	18	8	8	2
Тема 4. Кино стран Западной Европы	18	8	8	2
Тема 5. Кино стран Восточной Европы	18	8	8	2
Тема 6. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	18	8	8	2

Тема 7. Кинематограф стран Латинской Америки	14	6	6	2
Тема 8. Кинематограф стран Азии	14	6	6	2
Тема 9. Кинематограф стран Африки	20	6	6	8
Форма промежуточной аттестации – экзамен	**36**			
ИТОГО:	**180**	**62**	**62**	**20**

2.3. Содержание дисциплины

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
Тема 1. Рождение кинематографа	Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг.) Европейская культура конца Х1Х века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).
Тема 2. «Великий немой». Период 1918-1929 гг.	Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. Кино США и Канады	Период 1929-1945 гг. Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и т.д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. Кино стран Западной Европы	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. Кино стран Восточной Европы	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран

Наименование тем дисциплины	Краткое содержание тем
	Восточной Европы в период перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. Кинематограф стран Латинской Америки	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента – аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. Кинематограф стран Азии	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. Кинематограф стран Африки	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Обзор по странам.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000: Учебник для вузов /Сост. и отв. ред. В.А. Утилов. – М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. – М., 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. – М., 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. – М., 2008.

Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия. Кино Европы. – М.: Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. – М.: Материк,1997
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. – М., 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. – М., 1999.
5. Бергман И. Статьи, рецензии, сценарии, интервью: Сборник. – М.: Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино. – М., 1991.

7. Бунюэль Л. Сборник. – М: Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино – отсчет от военных лет. – М.: 1983.
9. Донец Л. Слово о кино. – М.: Вагриус, 2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. – М.: 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. – М., 1986.
12. Кино Великобритании: Сборник. – М., 1970.
13. Кино стран Латинской Америки: Сборник. – М., 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда. – М.: Белый берег, 1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. – М., 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. – М., 1974.
17. Маркулан Я. Кино Польши. – М., 1967.
18. Первый век кино. – М.: Локид,1996.
19. Сато Тадао. Кино Японии. – М., 1988.
20. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. – М., 1986.
21. Теплиц Е. История киноискусства. – М., 1974.
22. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. – М., 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

Таблица 5

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022 г. по 21.11.2025 г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022 г. по 23.11.2025 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022 г. по 14.11.2025 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

http://www.imdb.com/
http://www.kinopoisk.ru
http://www.kinozapiski.ru/
http://kinoart.ru/
http://seance.ru/
http://www.screenrussian.ru
http://www.kinobusiness.com/

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)

6. «Страсти Жанны Д^Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини,1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони,1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34. «Расемон» (А.Куросава,1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)

54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноэ, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К. Тарантино, 2019, США)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

– учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;

– программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

– просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;

– библиотеку, читальный зал.

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии обучающиеся обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, обучающиеся обеспечиваются поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

Таблица 6

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Б1.О.15. ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о психологической, философской, исторической природе религии, её влиянии на формирование языка культуры, её общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

– дать обучающимся представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике ее развития;

– познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;

– показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;

– показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;

– показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;

– показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;

– дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;

– показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;

– показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплина (модули), её изучение осуществляется на 3-м курсе в 5-м семестре, как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры формирует культурно-историческое мышление, дает знания, необходимые для изучения дисциплин специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-1 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения

	вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.5.** знает профессиональную терминологию **УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию **УК-1.7.** умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации **УК-1.9.** умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (5-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего по уч. плану	**В т. ч. по**	
			5	**6**
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		**34**	34	–
Теоретический блок:				
Лекции		**34**	34	–
Практический блок:		**–**	–	–
Практические и семинарские занятия		**–**	–	–
Самостоятельная работа:		**32**	32	–
Форма промежуточной аттестации – зачет		**6**	6	–
ИТОГО:	**акад. час.**	**72**	72	–
	з.е	**2**	2	–

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов и тем	**Всего часов**	**В том числе**	
		Лекции	**Самост. работа**
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории	**2**	2	–
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация	**2**	2	–

Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе	
		Лекции	Самост. работа
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока	**10**	**4**	**6**
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой	**3**	1	2
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии	**3**	1	2
Тема 5. Буддизм	**4**	2	2
Раздел 2. Пророческие религии. «Откровения»	**52**	**26**	**26**
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения	**4**	2	2
Тема 7. Религии Древнего Востока	**4**	2	2
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий	**4**	2	2
Тема 9. Иудаизм	**4**	2	2
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения	**4**	2	2
Тема 11. Христианство-мировая религия	**4**	2	2
Тема 12. Католицизм	**4**	2	2
Тема 13. Протестантизм	**4**	2	2
Тема 14. Православие	**4**	2	2
Тема 15. Русская православная Церковь	**4**	2	2
Тема 16. Старообрядчество	**4**	2	2
Тема 17. Ислам	**4**	2	2
Тема 18. Современные религиозные движения	**4**	2	2
Форма промежуточной аттестации – зачет	**6**		
ВСЕГО	**72**	**34**	**32**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Таблица 4

Наименование тем дисциплины	Содержание
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизованного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
Тема 2. Природа религии. Её	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и

Наименование тем дисциплины	Содержание
основные признаки. Классификация	смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.
Раздел 1. ПЕРВОБЫТНЫЕ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИИ ВОСТОКА	
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
Тема 4. Религии Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая, Индии, Японии	Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначалу», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке. Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира». Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция. 1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почтительности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность. 2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире. 3. Синкретические религии Китая. 4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии. 5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма.

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма. Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру. 6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма. 7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.
Тема 5. Буддизм	Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма. Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии. Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
Раздел 2. ПРОРОЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ. «ОТКРОВЕНИЯ»	
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения	Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм? Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии. Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира. 1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений. 2. Маздакизм. 3. Синкретические дуалистические течения: а) манихейство б) йезидизм в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересях и течениях.
Тема 7. Религии Древнего Востока	Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством. Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии. Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.

Наименование тем дисциплины	Содержание
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий	Мифологическая праоснова авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.
Тема 9. Иудаизм	Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианизм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабатиниане и.т.д. Иудаизм и другие религии.
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения	Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.
Тема 11. Христианство-мировая религия	Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры

Наименование тем дисциплины	Содержание
	Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
Тема 12. Католицизм	Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Клюнийская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.
Тема 13. Протестантизм	Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм. Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.

Наименование тем дисциплины	Содержание
Тема 14. Православие	Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.
Тема 15. Русская православная церковь	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексий, святой Сергий Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
Тема 16. Старообрядчество	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
Тема 17. Ислам	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в

Наименование тем дисциплины	Содержание
	исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
Тема 18. Современные религиозные движения	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1.Экуменическо-синкретические движения. 2.Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения. 5. Коммерческо-экономические движения и секты. 6. Перспективы неорелигиозных движений.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Для самостоятельной работы обучающийся выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.

32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода в воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.

80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны темы, предлагаемые обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, основной литературы, основных терминов и понятий. Обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Обучающимся и преподавателям обеспечен неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022 г. по 21.11.2025 г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022 г. по 23.11.2025 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22 г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022 г. по 14.11.2025 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. – М.: Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2

2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. – М.: Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПБ., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. – М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. – СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. – Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. – М., 1987.
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. – М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1995.
15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. – СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. – М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. – СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. – М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970.
5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. – М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. – М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. – М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. – М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм: Словарь. – М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). – М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. – СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). – М., 1960.
14. Конфуций. Луньюй. – Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. – М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. – СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.

20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. – М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. – СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). – М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. – СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. – М., 1994.
26. Накорчевский А.А. Синто. – СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. – СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. – М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М., 1991.
30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. – М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. – СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. – СПб., 2002.
34. Упанишады. – М., 1991.
35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1988.
36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. – М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии). Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. – М., 1990.
2. Библейская энциклопедия. – М., 1990.
3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). – М., 1994.
4. Донини А.У истоков христианства. (пер. с итал.). – М., 1980.
5. Евангелия и древнерусская литература. – М., 1992.
6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.
7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М., 1990.
8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.
9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.
10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.
11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.
12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.
13. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.
14. Тальберг Н. История Христианской церкви. – М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.
2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.
3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие». – Киев, 1991.
4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.
5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. – М., 1994.
6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт. – М., 1989.
7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.

8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, № 7.
11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. – СПб., 1993.
12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настольной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.
13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. – Москва – Клин, 1995.
14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М.,1997.
15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.
17. Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, № 4.
18. Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
19. Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
20. Как была крещена Русь. – М., 1988.
21. Канонические евангелия. (пер. с греч.). – М., 1992.
22. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
23. Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
24. О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
25. Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. – М., 1992
26. Православие. Словарь. – М., 1988.
27. Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестанцизм и сектантство. Сравнительное богословие. – Сергиев Посад, 1992.
28. Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
29. Субботин Ю.К. Православные таинства. – М.,1990.
30. Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.,1990.

31. Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
32. Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
33. Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
34. Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

д) католицизм

1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, № 10.
2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата.(Пер. с фр.). – Милан, 1992.
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.
5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченок Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добреньков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. (Пер. с англ.). – М., 1968.
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.
4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока: Сб. статей. – М.: Лотос, 1994.
7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. – М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. – Ташкент, 1912.

13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. – СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. (Пер. с англ.). – М., 1976.

з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии

1. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
2. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
3. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
4. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
5. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
6. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.
2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. (Любое изд.).

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Б1.О.16. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний общих основ теории актерского мастерства, основных этапов развития актерского искусства.

Задачи дисциплины:

– освоение элементов актерской психотехники;

– приобретение навыков исполнения ролей в отрывках на сценической площадке и в условиях учебной киностудии (телепавильон);

– умение применять полученные знания и профессиональные навыки в работе в ансамбле в рамках единого художественного замысла.

1.2. Место дисциплины ОП ВО

Дисциплина «Актерское мастерство» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. преподается обучающимся с 1 по 4 курс (1-7-й семестры); так же, как и дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино», является основной и главной дисциплиной в профессионально-творческой подготовке актера, находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной (УК-1), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) и профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-7) компетенций (Табл. 1–3).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения **УК-1.5.** знает профессиональную терминологию **УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию **УК-1.7.** умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации

		УК-1.9. умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач

Таблица 2

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества **ОПК-2.3.** умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-2.6. владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организации творческого процесса

Таблица 3

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией **ПКО-1.8.** умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в

	сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса ПКО-2.9. владеть теорией и практикой сценического и делового общения
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим **ПКО-7.6.** умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате

	ПКО-7.8. владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 зачетные единицы, 2232 академических (1488 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр), экзамен (2-7-й семестры).

Таблица 4

Вид учебной работы		**Количество часов**							
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**						
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем		**1618**	**204**	**168**	**238**	**196**	**204**	**224**	**384**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		1618	204	168	238	196	204	224	384
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		1618	204	168	238	196	204	224	384
2. Самостоятельная работа обучающегося		**392**	**78**	**12**	**50**	**20**	**156**	**64**	**12**
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен		**222**	6	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**2232**	**288**	**216**	**324**	**252**	**396**	**324**	**432**
	з.е.	**62**	**8**	**6**	**9**	**7**	**11**	**9**	**12**

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды учебных занятий

Таблица 5

Разделы, темы	**Виды учебных занятий, час.**		**Всего**
	Практ. зан.	**Самост. работа**	
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Внимание	68	26	**94**
Тема 2. Оценка	68	26	**94**
Тема 3. Взаимодействие	68	26	**94**
Промежуточная аттестация – зачет			**6**
Итого за 1-й семестр	**204**	**78**	**288**
1 курс, 2-й семестр			
Тема 4. Наблюдения	84	6	**90**
Тема 5. Фантазия	84	6	**90**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.		Всего
	Практ. зан.	Самост. работа	
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 2-й семестр	**168**	**12**	**216**
Тема 6. Работа над ролью в отрывках	**238**	**50**	**288**
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 3-й семестр	**238**	**50**	**324**
2 курс, 4-й семестр			
Тема 6. Работа над ролью в отрывках	**196**	**20**	**216**
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 4-й семестр	**196**	**20**	**252**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 6. Работа над ролью в отрывках	**204**	**156**	**360**
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 5-й семестр			**396**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 9. Работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях	**224**	**64**	**288**
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 6-й семестр			**324**
4 курс, 7-й семестр			
Тема 10. Работа над дипломными спектаклями	**384**	**12**	**396**
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 7-й семестр	**384**	**12**	**432**
ВСЕГО за 1-7-й семестр	**1618**	**392**	**2232**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Внимание

а) «Вижу», «слышу» и т.д. Все конкретно – что? где? для чего? Домашнее задание – придумать действие, предлагаемые обстоятельства, цель.

б) Память физических действий (ПФД). Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом. Показ и разбор на занятиях.

Тема 2. Оценка

Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах. Оценка восприятия какого-либо факта.

Тема 3. Взаимодействие

Как правило, парный этюд. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе. «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Тема 4. Наблюдения

Обучающиеся выискивают, наблюдая за людьми в жизни, интересные характеры, поведение, черты и «примеряют» их на себя. То же с животным миром.

Обучающиеся приносят свои наблюдения на занятия, где происходит разбор под руководством преподавателей.

Тема 5. Фантазия

Через свое тело, пластику, психофизику оживление какого-либо неодушевленного предмета (я – утюг, я – веник и.т.д.).

Тема 6. Работа над ролью в отрывках

Выбор преподавателем отрывков из литературных произведений, драматургии для конкретных обучающихся. Разбор. Предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношения персонажей. Сквозное действие. Про что?.. и т.д. Воплощение через актеров полноценных образов.

Практически весь третий курс посвящается пробам в различных объемах материала, способного стать дипломными работами. Начало работы над дипломными спектаклями.

Тема 7. Работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях

Продолжение работы по выбору материала для дипломных работ, работа над ролью в актах из пьес, дипломных спектаклях. Представление кафедре заявок на дипломные спектакли.

На экзамене в конце курса мастерская показывает более расширенно заявки на диплом: спектакли, фильмы (если имеются), готовые к эксплуатации на четвертом году обучения.

Тема 8. Работа над дипломными спектаклями

Включаются все элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе. Умение распределиться в логической действенной последовательности роли по всей пьесе, держать перспективу, создавая художественный образ.

Одна из задач преподавателя при подготовке диплома – так распределить ролевой материал, чтобы дать возможность будущему актеру показаться с наиболее выгодной для него стороны и, по возможности, исчерпывающе.

Подготовка дипломных спектаклей и фильмов (если имеются) должна происходить в условиях, аналогичных производственным с соответствующим техническим оснащением, костюмами, реквизитом (Учебный театр, учебная киностудия).

Спектакли и композиции, выпущенные за предыдущий период, периодически исполняются на зрительские аудитории. Преподаватель, поставивший спектакль, постоянно следит за его развитием и при необходимости корректирует его.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий такие, как показ и обсуждение отрывков из отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены показы на зрительской аудитории с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства с участием преподавателей кафедры сценической речи.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательная литература

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

2. Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.
3. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. – СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012.

Дополнительная литература

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. – М.: ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
3. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. – М.: Искусство, 1979.
4. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. – М.: Искусство, 1994.
5. Бежар М. Мгновение в жизни другого. – М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
6. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
7. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
9. Бунюэль о Бунюэле. – М.: Радуга, 1989.
10. Висконти о Висконти. – М.: Радуга, 1990.
11. Волконский С.М. Выразительный человек. – СПб.: изд. Аполлона, 1913.
12. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. / Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М.: 1959.
13. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х т. – М.: Искусство, 1982-1984.
14. Гоголь и театр. – М., 1952.
15. Голубовский Б. Наблюдение. Этюд. Образ. – М.: ГИТИС, 2001.
16. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.
17. Дидро Д. Парадокс об актере. – Л-М.: Искусство, 1938.
18. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х т. – М.: Искусство, 1966-1969.
19. Ершов П.М. Искусство толкования: В 2-х т. – Дубна, 1997.
20. Из истории французской киномысли. – М.: Искусство, 1988.
21. Кино Италии. Неореализм. – М.: Искусство, 1989.
22. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. /3-е изд. – М.: Искусство, 1982.
23. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. – М.: ВТО, 1984
24. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е изд., испр. – М.: ВТО, 1970.
25. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти тт. – Л.: Искусство, 1982.
26. Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. – М.: ГИТИС, 1998.
27. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. – М.: Искусство, 1988.
28. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М., 1995.
29. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. /Собр. соч.: В 3-х тт. – М.: Искусство, 1987-1988.
30. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. – М.: Искусство, 1968.
31. Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 1991.
32. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. – М.: Искусство, 1981.
33. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. – М.: Правда, I989.
34. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. – Л.: ГАИЛ, 1934.
35. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х тт. – М.: Искусство, 1975.
36. Пушкин и театр. – М., 1953.

37. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве. – М.: Искусство, 1953.
38. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми тт. – М.: Искусство, 1954-1961.
39. Таиров А.Я. Записки режиссера. – М.: ВТО, 1970.
40. Чернышевский Н.Г. Эстетика. Литература. Критика. – Л.: Наука, 1979.
41. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х тт. Том 4: Об искусстве актера. – М.: Искусство, I995.
42. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения: В 6-ти тт. – М.: Искусство, 1968.
43. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале "Кавказского пленника" Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино,1999.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- аудитории (ауд.416, 417, 423, 520, 511, 209, 515, учебный театр);
- осветительная аппаратура;
- музыкальная и видеоаппаратура
- мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков;
- ролл ставни;
- шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории;
- одежда сцены.

Б1.О.17. ТАНЕЦ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины – ознакомить будущих актеров с многообразными танцевальными формами, помочь овладеть им танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры танцевального движения, безупречной выразительностью жеста («Жест – не иллюстрация слова, а выражение смысла» К.С. Станиславский); добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности; Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером фильма, спектакля.

Задачи дисциплины «Танец»: Формирование правильной осанки. Постановка корпуса, головы, рук, ног; развитие и укрепление ступней ног. Постановка правильного дыхания. Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах. Развить координацию движения головы, корпуса, рук и ног в танце: взаимодействие с партнером, внимание к нему, быструю реакцию на неожиданное действие. Научить будущего актера сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простейших элементах и сложной их координации, привить чувство музыкальности в тесной связи со смыслом танцевальных движений.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Танец» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее преподавание осуществляется на 1–4 курсах (1-7-м семестрах) во взаимосвязи с такими профилирующими дисциплинами, как «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Основы сценического движения», «Сценический бой», что позволяет решить задачу фундаментальной подготовки актера в комплексе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал

	ПКО-5.5. умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 академических (432 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 4, 6-й семестры), экзамен (3, 5, 7-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**							
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**						
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем		**444**	**68**	**56**	**68**	**56**	**68**	**64**	**64**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		444	68	56	68	56	68	64	64
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		444	68	56	68	56	68	64	64
2. Самостоятельная работа обучающегося		**78**	**4**	**10**	**4**	**46**	**4**	**2**	**8**
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен		**126**	–	**6**	**36**	**6**	**36**	**6**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**648**	**72**	**72**	**108**	**108**	**108**	**72**	**108**
	з.е.	**18**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды учебных занятий

Таблица 3

Разделы, темы	**Виды учебных занятий, час.**		**Всего**
	Практ. зан.	**Самост. работа**	
1 курс, 1-й семестр			
Раздел 1. Упражнения классического танца. Развитие танцевальных способностей	**48**	**4**	**52**
Тема 1. Подготовительные упражнения. Первый этап	24	2	26
Тема 2. Упражнения классического танца. Второй этап	24	2	26
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**20**	**–**	**20**
Тема 3. Историко-бытовой танец. Первый этап	20	–	20

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.		Всего
	Практ. зан.	Самост. работа	
Итого за 1 курс 1-й семестр	**68**	**4**	**72**
1 курс, 2-й семестр			
Раздел 1. Упражнения классического танца. Развитие танцевальных способностей	**18**	**4**	**22**
Тема 4. Упражнения классического танца. Третий этап	18	4	22
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**18**	**4**	**22**
Тема 5. Историко-бытовой танец. Второй этап	18	4	22
Раздел 3. Народно-характерный танец	**20**	**2**	**22**
Тема 6. Народно-характерный танец. Первый этап	20	2	22
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			**6**
Итого за 1 курс 2-й семестр	**56**	**10**	**72**
2 курс, 3-й семестр			
Раздел 1. Упражнения классического танца. Развитие танцевальных способностей	**34**	**2**	**36**
Тема 7. Упражнения классического танца. Четвертый этап	34	2	36
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**34**	**2**	**36**
Тема 8. Историко-бытовой танец. Третий этап	34	2	36
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 2 курс 3-й семестр	**68**	**4**	**108**
2 курс, 4-й семестр			
Раздел 1. Упражнения классического танца. Развитие танцевальных способностей	**16**	**14**	**20**
Тема 9. Упражнения классического танца. Пятый этап			
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**34**	**2**	**36**
Тема 10. Историко-бытовой танец. Четвертый этап	34	2	36
Раздел 3. Народно-характерный танец	**20**	**6**	**26**
Тема 11. Народно-характерный танец. Второй этап	20	6	26
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			**6**
Итого за 2 курс 4-й семестр			
3 курс, 5-й семестр			
Раздел 1. Упражнения классического танца. Развитие танцевальных способностей	**34**	**2**	**36**
Тема 12. Упражнения классического танца. Шестой этап	34	2	36

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.		Всего
	Практ. зан.	Самост. работа	
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**34**	**2**	**36**
Тема 13. Историко-бытовой танец. Пятый этап	34	2	36
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 3 курс 5-й семестр	**68**	**4**	**108**
3 курс, 6-й семестр			
Раздел 2. Историко-бытовой танец	**32**	**1**	**33**
Тема 14. Историко-бытовой танец. Шестой этап	32	1	33
Раздел 3. Народно-характерный танец	**32**	**1**	**33**
Тема 15. Народно-характерный танец. Третий этап	32	1	33
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			**6**
Итого за 3 курс 6-й семестр	**64**	**2**	**72**
4 курс, 7-й семестр			
Раздел 3. Народно-характерный танец	**64**	**8**	**72**
Тема 16. Народно-характерный танец. Четвертый этап	32	4	36
Тема 17. Танцы ретро и современные танцы	32	4	36
Промежуточная аттестация – экзамен			**36**
Итого за 4 курс 7-й семестр	64	8	**108**
ВСЕГО за 1-7-й семестры	444	78	**648**

2.3. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА. РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Упражнения классического танца являются основным учебно-тренировочным материалом в течение всего периода обучения. Они обеспечивают правильную постановку корпуса, головы, рук, ног, развивают силу мышц, эластичность связок, подвижность суставов, вырабатывают законченность и форму движения, активно способствуют исправлению недостатков телосложения.

Тема 1. Подготовительные упражнения. Первый этап

Постановка корпуса, головы и рук. Выработка выворотности ног. Развитие и укрепление ступней. Освоение основ первоначальных движений.

У станка

Движения изучаются лицом к станку, в медленном темпе, с паузами. Руки на станке, локти вниз, корпус и ноги в правильном положении. Плечи раскрыты и отведены назад для правильного дыхания и развития грудной клетки. Необходимо добиваться во время последующих упражнений, чтобы спина была вытянута в пояснице. Нахождение центра тяжести тела.

После освоения правильной постановки корпуса, ног и рук выполнять движения, держась одной рукой за станок.

Позиции ног – I, II, III, IV, V.

Demi-plies по I, II, V позициям.

Grands-plies по I, II, V позициям.

Battements tendus: по I позиции в сторону, вперед, назад с demi-plies; по V позиции в сторону, вперед, назад; по V позиции в сторону, вперед, назад с demi-plies; из I и V позиций в сторону с опусканием пятки во вторую позицию; по I позиции с demi-plies по второй, позднее по V позиции с demi-plies по IV позиции; Passe par terre вперед и назад через I позицию.

Battements tendus jetes: по I и V позициям в сторону, вперед, назад; по V позиции в сторону, вперед, назад с demi-plies; piques в сторону, вперед, назад по V позиции.

Rond de jambe par terre по 1\4 и 1\2 круга.

Положение ноги sur le cou-de-pied спереди и сзади (обхватыватное для battements frappes, условное для battements fondus).

Battements fondus в сторону, вперед, назад носком в пол, позднее на 45 градусов.

Battements frappes в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее на 30 градусов.

Releves lent на 45 градусов, позднее на 90 градусов, вперед, в сторону, назад.

Passe на 90 градусов.

Grand battements jetes вперед (одной рукой за станок), назад (лицом к станку).

Перегибания корпуса в сторону, назад (лицом к станку), вперед (одной рукой за станок).

Releves на полупальцы по первой, второй и пятой позициям.

Pas de bourre с переменой ног лицом к станку.

Pas balance лицом к станку.

На середине зала

Основополагающие элементы и движения, доступные для освоения на середине зала. Развитие свободы и пластичности рук, осмысленного выразительного жеста.

Позиции рук 1, 2, 3. Port de bras.

Позиции ног I, II, III, IV, V.

Положение корпуса: en face, epoulement croisse и efface.

Demi plie et grand plie по всем позициям с движениями рук.

Battement tendus по первой и пятой позициям вперед, в сторону, назад en face.

Temps lie par terre.

Повороты головы влево, вправо, вверх, вниз, наклоны к левому плечу, к правому плечу и круговое вращение головой в обе стороны.

Прыжки: temps sauté по первой, второй и пятой позициям; Changement de pieds; pas echappe во вторую позицию.

Тема 2. Упражнения классического танца. Второй этап

Упражнения, служащие развитию силы ног и совместной работе корпуса, головы, рук.

У станка

Повторение движений первого этапа, но в более быстром темпе. Выполнять движения одной рукой за станок.

Добавляется:

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.

Battements frappes et double frappe вперед, в сторону, назад на полупальцах.

Developpes на 90 градусов вперед, в сторону, назад и обратно.

Battements soutenus вперед, в сторону, назад.

Releves на полупальцы по I, II, V позициям.

На середине зала

Повторение экзерсисов предыдущего этапа с добавлением:

Grand battements jete на позы croisee, efface.

Пройденные позы и 3 арабеска на 45 градусов, позже на 90 градусов.

Поднимание на невысокие полупальцы на всех позициях, к концу года на высокие полупальцы.

Temps lie.

Assamble.

Glissade.

Balance en face.

Port de bras (две формы).

Pas de bourre.

Тема 3. Упражнения классического танца. Третий этап

Упражнения, развивающие технику движения ног, рук и корпуса. Развитие связи между положениями и поворотами головы с позами и упражнениями. Выработка мягкости приседаний (plie). Тренировка восприятия и памяти сменой и разнообразием заданий.

У станка

Тот же экзерсис, что и на втором этапе на невысоких полупальцах с переводом руки из позиции в позицию.

С добавлением:

Battements tendus по V позиции с переходом через demi plie в IV позицию со сменой опорной ноги (вперед, назад, в сторону).

Rond de jambre par terre en dehors et en dedans слитно.

Rond de jambre par terre en dehors et en dedans на demi plie.

Releves на полупальцы на одну ногу, другая нога в положении sur le cou-de-pied.

Наклоны, перегибания корпуса по V позиции вперед, назад и в сторону.

Battements tendus plies soutenus назад, лицом к станку (полная растяжка).

Полуповорот (на 180 градусов) в V позиции с переменой ног на полупальцах.

На середине зала

Повторение тренировочных упражнений предыдущих периодов с добавлением :

Адажио:

Developpes во все позы.

Port de bras (две формы).

Soutenus en tournant по 1\4 и 1\2 поворота.

Аллегро:

Grand changement des pieds.

Pas echappe с переводом рук из позиции в позицию.

Pas echappe во II позицию en tournant по 1\4, 1\2 поворота.

Sissonne fermee.

Тема 4. Упражнения классического танца. Четвертый этап

Упражнения, служащие, главным образом, развитию силы корпуса, рук, подвижности суставов. Подготовка корпуса и рук для пируэтов. Упражнения для выработки устойчивости (aplomb).

У станка

Экзерсис у станка тот же, что и на предыдущих этапах, но с комбинациями. Весь экзерсис вести на полупальцах.

Добавляется:

Plies et releves по всем позициям в сочетании с port de bras.

Battement tendus jetes balancoire через I позицию.

Rond de jambe par terre на demi-plies, port de bras с ногой, вытянутой на носок вперед, в сторону, назад.

Battements double frappes вперед, в сторону, назад с releves на полупальцы.

Releves lent на 90 градусов во всех направлениях с переводом ноги по воздуху на 1/4, 1/2 круга – demi rond.

Grand battements jetes passé на 90 градусов.

На середине зала

Повтор пройденных тренировочных упражнений третьего этапа с добавлением:

Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans.

Preparation pour la petit pirouette (подготовительные упражнения без вращений).

Preparation pour la petit pirouette a la seconde, en attitude et en arabesque (подготовительные упражнения без вращений).

Sissonne fermee efface, eroisee.

Pas emboite вперед и назад.

Подготовка к chene, постановка головы на поворотах.

Тема 5. Упражнения классического танца. Пятый этап

Упражнения, служащие достижению устойчивости (aplomb) в сложных комбинациях. Совершенствование танцевальной техники. Использовать все элементы и упражнения классического танца, пройденные на предыдущих этапах обучения.

У станка

Тот же экзерсис, что и на предшествующем этапе, с добавлением:

Demi-plies и grand plie по I, II, III, V и IV позициях в сочетании с port de bras/

Rond de jambe par terre на demi-plies, port de bras с ногой, вытянутой на носок вперед, в сторону, назад с прогибанием.

Наклоны и перегибания корпуса с использованием всех пройденных форм, на полупальцах.

На середине зала

Повторение экзерсиса предшествующих этапов с добавлением:

Temps lie на 90 градусов.

Соединение различных форм port de bras, grand-plies, releves lents, поз классического танца croisee, efface в небольшую учебную комбинацию в форме adajio.

Battement tendus jetes по V позиции в позах croisee, efface вперед и назад в сочетаниях с battements piques.

Элементы вращения: soutenu en tournant на 1\2 и целому повороту.

Chene в медленном темпе, руки на II позиции.

Тема 6. Упражнения классического танца. Шестой этап

Окончание изучения основных упражнений классического танца. Изучение сложных танцевальных движений и их комбинаций для закрепления. Упражнения для дальнейшего развития и укрепления техники танца.

У станка

Проходится экзерсис пройденных ранее упражнений, в состав которого входят pirouettes.

На середине зала

Экзерсис тот же, что и на пятом этапе с добавлением:

Petite pirouette en dehors ei en dedans co II позиции (для мужского состава) и с IV позиции (для женского состава).

Pirouette en dehors с V позиции.

Grand assemble.

Chene. Руки собирать в первую и открывать во вторую позицию.

Туры в воздухе (для мужского состава).

Адажио: сложные комбинации из пройденных действий.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Воспитание манеры, стиля исполнения танца, умение носить костюм соответствующей эпохи и пользоваться его аксессуарами – основная задача данного раздела. В него входят танцы XVI – XX веков, поклоны и реверансы различных эпох.

Тема 7. Историко-бытовой танец. Первый этап

Выработка мягкости, грации и плавности.

Элементы

Легкий танцевальный шаг.

Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног: три позиции рук, четыре позиции ног, положения croisse, effasse, epoulement.

Battements tendu: battement tendu в сторону и demi plie, battement tendu и полупальцы.

Pas glisse (скользящий шаг).

Pas eleve (повышенный шаг).

Pas chasse (двойной скользящий шаг, подбивающий).

Pas degage (перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую, переход в другую позицию).

Четыре формы chasse.

Double chasse.

Pas galope (галопа).

Pas польки: на месте, в сторону, вперед и назад с продвижением и с поворотом на 90 и 180 градусов.

Полька парами (с различными положениями рук).

Различные формы balance: в стороны, вперед, назад и с продвижением.

Вальс в три pas вправо.

Pas полонеза.

Танцевальные и бытовые поклоны XIX века.

Танцевальные этюды

Галоп, контрданс, французская кадриль, экосез, полька, полонез.

Тема 8. Историко-бытовой танец. Второй этап

Повторение пройденного материала, изучение более сложных форм мазурки, вальсов и других танцев.

Элементы:

Элементы мазурки: pas gala (парадное pas); pas couru (легкий бег); pas boiteux simple (хромое pas); coup de talon (голубец); pas de bourre; открытый и закрытый повороты; pas balance с переводом рук из позиции в позицию.

Движения и комбинированные элементы мазурки.

Grand chene по кругу, движением pas couru.

Виды pas de basque.

Вальс в три pas влево: в комбинации с balance по линиям и по кругу; комбинированные движения вальса, промедада и поклонов парами по кругу.

Вальс в два pas.

Pas вальс-миньон.

Фигуры котильона (танцы-игры).

Танцевальные этюды

Вальс-Алеман.

Вальс-Гавот.

Фигурный вальс.

Мазурка.

Котильон (две или три фигуры).

Тема 9. Историко-бытовой танец. Третий этап

Изучение и овладение формой и характером движений, присущих танцам средних веков, танцам эпохи Возрождения, их стилем и манерой.

Элементы

Поклоны и реверансы XVI века.

Шаги дворцового бранля: простой, двойной, с репризой.

Шаги народного бранля: с подскоком и выносом ноги в воздушную позицию (grue), вперед, в сторону и назад, в повороте вокруг себя.

Pas 269уре.

Pas Ригодон.

Pas Вольты.

Pas Паваны: простой шаг, двойной шаг.

Танцевальные этюды.

Крестьянский бранль. Дворцовый бранль. Буре. Ригодон. Вольта. Павана.

Тема 10. Историко-бытовой танец. Четвертый этап. (ПКО-5).

Повторение танцевальных этюдов, пройденных ранее, соблюдая стиль, манеру и смысл с добавлением следующего:

Элементы

Поклоны и реверансы XVII века.

Pas менуэта XVII века: pas menu, pas grave, balance-menuet,

pas de bourree.

Танцевальные этюды

Менуэт XVII века. Алеманда XVII века.

Тема 11. Историко-бытовой танец. Пятый этап

Дальнейшее усовершенствование пройденного в отношении техники и выразительности и изучение новых более сложных танцев.

Элементы

Поклоны и реверансы XVIII века.

Pas маленьких прыжков классического танца, исполняемые в гавоте и жиге: pas glissade, pas jete, pas assemble, pas tombe, pas emboite, pas ballotte, pas coupe, entrechat-guatre.

Pas гавота: contretemps, ailes de pigeon (голубиные крылья), pas de sephire (воздушный шаг), pas de marche.

Танцевальные этюды

Жига. Гавот.

Тема 12. Историко-бытовой танец. Шестой этап. (ПКО-5).

Углубленная работа над техникой и выразительностью пройденного материала, овладение необходимыми навыками и манерой исполнения. Изучение танцев XVIII века и начала XX века.

Элементы

Pas менуэта XVIII века.

Движения и элементы гальярды.

Движения и элементы танцев начала XX века.

Танцевальные этюды

Скорый менуэт XVIII века. Романеска Петипа (или другая). Гальярда.

Танцы начала XX века: кек-уок, ту-степ, вальс-бостон, па-де-спань, краковяк, па-де-труа.

РАЗДЕЛ 3. НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Задача раздела: знакомство студентов с танцами народов мира, изучение их и выработка соответствующей пластической и характерной выразительности.

Тема 13. Народно-характерный танец. Первый этап

Общее знакомство с техникой народно-характерного танца. Начальные тренировочные упражнения у станка и на середине зала, рассчитанные на овладение приемами характерных движений.

У станка

Приседание в позициях (мягкое) в I, II и III позициях рука на бедре.

Характерные battements tendus крестом.

Подготовительные движения к «качалке». «Качалка».

Упражнения бедра и колена (подготовка к «веревочке»).

Упражнения голеностопного сустава (подготовка к маленькому «венгерскому батману»).

Выстукивающие движения: чередующиеся удары одной ступней с ударами полупальцев другой, заканчивающая движение нога его же и начинает; переход ноги всей ступней в III позицию вперед, назад и снова вперед с аккомпанементом каблука опорной ноги.

Большой «венгерский» батман с полупальцев.

Подготовка к «голубцу».

На середине зала

Повторение и проработка движений, перечисленных выше.

Легкие упражнения для головы, рук и корпуса (повороты, наклоны корпуса отдельно и с участием рук, вращения и наклоны головы, упражнения для кистей и локтей).

Проработка простейших движений характерного танца: «русская» - ход; «украинский» - pas de basque, «голубцы»; «польский» - ход полонеза и мазурки; «испанский» - pas de basque, glissade, элементарные выстукивания; «итальянский» - ballone, balance.

Тема 14. Народно-характерный танец. Второй этап

Тренировочные упражнения у станка и на середине зала, развивающие технику и устойчивость. Расширение круга движений народно-характерного танца.

У станка

Повторение пройденного с добавлением:

Комбинации мягкого и жесткого приседания.

Характерный battements tendus jetes.

Упражнения с раскрепощенной стопой (подготовка к флик-фляку).

Характерный флик-фляк.

Движения венгерского танца: шаги с приседанием; «шпоры»; «ключ»; венгерская «веревочка».

«Шпоры».

Полуприсядка (упражнение для юношей).

Упражнения для присядки (для юношей) лицом к станку.

Вращательные движения бедра.

Разновидности кабриолей.

Ударный батман: удар стопой в пол, внутрь и наружу; то же – в прыжке.

«Веревочка».

На середине зала

Перечисленные выше движения у станка с добавлением:

Pas de basque с движением рук: на полу, в воздухе.

Разновидности balance.

«Веревочка»: простая, двойная, с перебором на каблук.

Припадания: на правую ногу вправо; на левую ногу влево.

Виды характерных пируэтов.

Разучивание более сложных элементов характерного танца (русский, украинский, венгерский, польский, итальянский и др.)

Тема 15. Народно-характерный танец. Третий этап

Ознакомление с различными этнографическими танцами. Подготовка к завершению изучения технических приемов характерного танца. Проработка простейших танцевальных этюдов. Развитие навыков работы с партнером и в ансамбле.

У станка

Повторение пройденного с добавлением следующего:

Характерный battements tendus.

Упражнения на присядку «разноножка» (для юношей).

На середине зала

Усложненные упражнения для рук (пластико-ритмического характера) в горизонтальном и вертикальном направлениях: «змейка», круговые вращения рук в локтевом суставе, вращения кистями рук из движений испанского танца.

Большой Pas de basque (с прыжком) на полном приседании.

Изучение отдельных восточных и кавказских движений: ход с перебором ног; тот же ход с участием корпуса и рук; разновидности жесткого и мягкого бега; упражнения на коленях с вращательными движениями рук и корпуса из различных видов восточных танцев; прыжки с подогнутыми ногами с участием рук и корпуса.

Усложненные испанские движения: упражнения с выстукиванием (сапатеадо), движения ног, корпуса и рук.

Этюды на работу с партнером.

Массовые этюды (для развития чувства ансамбля).

Развитие композиционных навыков студентов (на основе нескольких освоенных танцевальных движений, заданных педагогом, построить этюд).

Тема 16. Народно-характерный танец. Четвертый этап

Отделка танцевальной техники и овладение художественной передачей движений. Шлифовка исполнения (сольного, дуэтного, ансамблевого танца) студентов. Развитие навыков самостоятельной работы над танцем в спектакле.

Минимальное количество тренировочных движений (экзерсисного порядка), состоящих из усложненных комбинированных движений предыдущих занятий с добавлением следующих упражнений:

На середине зала

Движения цыганского танца – чечеточные, различные виды хода, формы хлопушек.

Движения итальянской тарантеллы – ход на подскоках, вращения в парах и др.

Движения испанского танца – отбивание дроби (сапатеадо) в сочетании с движениями рук.

Танцевальные этюды на основе пройденного материала с изучением стилевых признаков различных народно-характерных танцев.

Развитие навыков работы на ограниченном пространстве сцены.

Этюды с партнером.

Развитие умения самостоятельно работать: педагог дает перечень движений, предлагая студентам отделать их стилистически для разных характерных танцев.

Тема 17. Танцы ретро и современные танцы

Освоение элементов танцев ретро XX века, современных бальных танцев и ритмических танцев.

Разучивание танцев ретро XX века и латиноамериканских танцев:

Рэгтайм. Чарльстон. Танго. Матчиш. Джайв или рок-н-ролл. Румба или мамбо. Сальса. Ча-ча-ча. Самба.

Танцевальные этюды, композиции:

Канкан. Танго-рок или аргентинское танго. Танцевальные фрагменты из мюзиклов.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное освоение элементов танцевального искусства.

Самостоятельная работа способствует развитию творческой инициативы, наблюдательности, фантазии и тренировке памяти обучающегося.

Обучающимся разрешается и рекомендуется для самостоятельных работ воспользоваться DVD известных фильмов, мюзиклов, использовать увиденные па, сочетания движений, стиля. Указанный метод поможет расширению пластической палитры, стилей.

Проверять результаты самостоятельной работы следует у каждого обучающегося отдельно, но при участии всего курса (группы).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебная литература

Обязательная литература

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

2. Ваганова А. Основы классического танца: Учебник/ 6-е изд. – СПб.: Лань, 2000.

Дополнительная литература

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.: Искусство, 2000.
2. Бальные танцы. – М., 1960.
3. Танцы народов мира. – М., 1959.
4. Васильева Е. Танец. – М., 1968.
5. Воронина И. Историко-бытовой танец. – М., 1980.
6. Всеобщая история искусств. В 2 тт. – М., 2000.
7. Должанский А. Краткий музыкальный словарь. /5-е изд. – СПб.: Лань, 2000.
8. Кибалова Л., Гербекова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – М., 2001.
9. Русский балет: Энциклопедия. – М., 2000.
10. Степанова К. Костюм и эпоха. М., 1978.
11. Стриганов В., Уральская В. Современный бальный танец. – М., 1978.
12. Шульгина А. Композиция и методика преподавания историко-бытового танца./Раздел «Наследие танцевальных образов начала XX века». – М., 1984.
13. Мясин Ю. Сон и явь балета. – СПб.: 2003.
14. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М., 2005.
15. Ивановский Н. Бальный танец XVI-XIX веков. – Л., 2004.
16. Ткаченко Т. Народный танец: Учебное пособие для хореографических отделений и театральных институтов и хореографических училищ. – М.: Искусство, 1954.
17. Устинова Т. Русские танцы. – М., Молодая гвардия, 1955.

3.2. Фильмография

1. «Милая Чарити» реж. Боб Фосс
2. «Вестсайдская история» реж. Джером Роббинс, Роберт Уайз
3. «Моя прекрасная леди» реж. Джордж Кьюкор
4. «Кабаре» реж. Боб Фосс
5. «Весь этот джаз» реж. Боб Фосс
6. «Поющие под дождем» реж. Стенли Донен
7. «Волосы» реж. Милош Форман
8. «Кармен» реж. Карлос Саура
9. «Ромео и Джульетта» реж. Франко Дзеффир елли
10. «Бриолин» реж.Рэндл Клайзер
11. «Волга-Волга» реж. Григорий Александров

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- балетный зал (ауд.612, ауд.105), достаточно просторный, светлый, умеренно теплый и легко проветриваемый, специально оборудованный станками, размещенными параллельно стенам, зеркалами, напольным покрытием танцевальным пластиком;
- освещение с покрытием рядами из мелких ламп.
- рояль или пианино.

Б1.О.18. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров.

Задачи дисциплины:

– воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера:

– обучение процессу овладения авторским словом, его созерцательной, действенной, стилевой природой;

– воспитание навыков самостоятельной работы над речью;

– овладение законами и навыками диалогической речи на всех этапах обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1-2-м курсах в 1–4-м семестрах.

Дисциплина является важнейшим компонентом профессионально-творческой подготовки актера, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Актерское мастерство», «Русский язык и культура речи». Методическая база дисциплины – учение К.С. Станиславского.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических (351 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр), зачет с оценкой (3-й семестр), экзамен (2,4-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**				
		Всего	**В том числе по семестрам:**			
			1	**2**	**3**	**4**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**280**	**77**	**63**	**77**	**63**
Аудиторные занятия всего, в том числе:						
Лекции		–	–	–	–	–
Практические занятия		248	68	56	68	56
Индивидуальные занятия		32	9	7	9	7
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**104**	**61**	**9**	**25**	**9**
Выполнение творческого задания			–	–	–	–
Промежуточная аттестация –зачет, зачет с оценкой, экзамен		**84**	**6**	**36**	**6**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**468**	**144**	**108**	**108**	**108**
	з.е.	**13**	**4**	**3**	**3**	**3**

5. Содержание дисциплины

5.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**			
	Всего	**Практ. зан.**	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
1 курс, 1-й семестр				
Тема 1. Слово в творчестве актера	21	12	1	8
Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи обучающихся	26	12	2	12
Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата	26	12	2	12
Тема 4. Начало голосообразования	25	12	1	12
Тема 5. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков	30	14	2	14
Тема 6. Речевая аритмия как типичное нарушение нервно-моторной регуляции речевых процессов	10	6	1	3
Промежуточная аттестация – зачет	6			
Итого за 1 курс 1-й семестр	**144**	**68**	**9**	**61**
1 курс, 2-й семестр				
Тема 6. Речевая аритмия как типичное нарушение нервно- моторной регуляции речевых процессов	8	6	1	1

Наименование тем	Количество часов, в том числе:			
	Всего	**Практ. зан.**	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 7. Дикция	13	10	2	1
Тема 8. Орфоэпия	13	10	1	2
Тема 9. Современное литературное произношение	13	10	1	2
Тема 10. Развитие диапазона голоса	13	10	1	2
Тема 11. Логика сценической речи	12	10	1	1
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**			
Итого за 1 курс 2-й семестр	**108**	**56**	**7**	**9**
2 курс, 3-й курс				
Тема 12. Логическая пауза	17	12	1	4
Тема 13. Логическое ударение	17	12	1	4
Тема 14. Логическая перспектива	18	12	2	4
Тема 15. Работа над текстом	18	12	2	4
Тема 16. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия	17	12	1	4
Тема 17. Работа над прозаическим текстом	15	8	2	5
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**			
Итого за 2 курс, 3-й семестр	**108**	**68**	**9**	**25**
2 курс, 4-й семестр				
Тема 17. Работа над прозаическим текстом	5	4	–	1
Тема 18. Основы теории стихосложения	13	10	2	1
Тема 19. Работа над стихотворным текстом	13	10	1	2
Тема 20. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона	13	10	1	2
Тема 21. Дикционная трактовка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темп-ритме.	13	10	1	2
Тема 22. Освоение и закрепление орфоэпических норм при работе над литературным материалом	15	12	2	1
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**			
Итого за 2 курс, 4-й семестр	**108**	**56**	**7**	**9**
ВСЕГО за 1-2 курсы	**468**	**248**	**32**	**104**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Слово в творчестве актера

Язык и его место в жизни общества. Место дисциплины в образовательной программе. Значение работы над речью актера кино, телевидения, театра. Цели и

задачи предмета в целом и отдельных его разделов. Требования к уровню освоения дисциплины.

Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи обучающихся

Определение речевых недостатков каждого студента (например, «вялость» речи, «скороговорка», дикционные дефекты, наличие говоров и т.д.).

Запись на видеокамеру. Гигиена голоса и профилактика профессиональных заболеваний.

Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата (ПКО-3).

Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов.

Укрепление дыхательной мускулатуры.

Навыки фонационного дыхания.

Активизация речевой моторики.

Тема 4. Начала голосообразования

Основы резонаторного звучания. Организация опоры. Постановка смешанно-диафрагматического типа дыхания. Открытая глотка. Определение и укрепление центра голоса.

Тема 5. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков

Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования.

Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента.

Определение верных артикуляционных позиций.

Упражнения для тренировки речеобразующих органов (артикуляционная гимнастика).

Подбор индивидуальных комплексов по исправлению речевых недостатков.

Самостоятельная работа обучающихся по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Тема 6. Речевая аритмия как типичное нарушение нервно-моторной регуляции речевых процессов

Определение индивидуального характера речевой аритмии.

Ритмизированный пластический и речевой тренинг.

Тема 7. Дикция

Смысловая и художественная функция звуковой речи. Дикция как средство художественной выразительности.

Задача занятий по дикции: свобода в подаче слова; выработка четкой речи, правильного произношения гласных и согласных звуков.

Самостоятельная работа по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Тема 8. Орфоэпия

Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение и ударение.

Начало работы над исправлением местных говоров и диалектных особенностей.

Произношение как одно из выразительных средств сценической речи.

Тема 9. Современное литературное произношение

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения.

Разница произношения в классическом и современном репертуаре.

Тема 10. Развитие диапазона голоса

Понятие звуковысотного диапазона. Регистры голоса.

Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу звучания.

Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену темпа и ритма.

Тема 11. Логика сценической речи

Логика сценической речи изучает законы звучащей речи.

Логический разбор – первая подготовительная ступень изучения и освоения письменного слова.

Освоение средств логической выразительности – логической паузы и логического ударения.

Тема 12. Логическая пауза

Речевые такты. Расстановка логических пауз, не отмеченных знаками препинания.

Знаки препинания. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Тема 13. Логическое ударение

Правила расстановки логических ударений. Законы нового понятия и противопоставления.

Правила чтения, сравнения, определений, однородных членов, групповых наименований и т.д.

Тема 14. Логическая перспектива

Логическая перспектива – это донесение основной мысли при чтении вслух предложения, «цепочки» нескольких предложений, отрывка, рассказа, статьи, монолога.

Донесение логической перспективы требует координирования разных по силе и качеству ударений.

Тема 15. Работа над текстом

Логический разбор небольшого прозаического отрывка или сказки (определение перспективы фраз и отрывка в целом).

Развитие фантазии, воображения.

Общение с аудиторией.

Тема 16. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия

Видение, кинолента видения, внутренние и внешние объекты.

Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд, иллюстрированный подтекст, предлагаемые обстоятельства, приспособления.

Перспектива речи, событие, понятие сквозного действия, сверхзадача.

Тема 17. Работа над прозаическим текстом

Элементы словесного действия в работе над прозой.

Этюд в работе над прозой.

Ритмика прозаической речи. Фраза, период, контекст.

Авторская речь и речь персонажа.

К.С.Станиславский о законах речи.

Тема 18. Основы теории стихосложения

Системы стихосложения.

Ритмика стиха.

Стихотворные паузы, цезуры, перенос.

Вольный стих.

Белый стих.

Рифмы, способы рифмовки.

Тема 19. Работа над стихотворным текстом

Элементы словесного действия в работе над стихом.

Содержательность стихотворной формы.

Развитие кантиленности звучания на поэтическом материале.

Тема 20. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона

Упражнения на выравнивание регистров голоса.

Смешанно-регистровое звучание.

Полетность голоса.

Тренировка тихого звучания.

Тема 21. Дикционная трактовка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме

Автоматизация верных навыков.

Скороговорки и специальные тексты.

Тема 22. Освоение и закрепление орфоэпических норм при работе над литературным материалом

Использование исторических и современных произносительных норм в литературном и драматургическом тексте.

6. Практические занятия

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по сценической речи изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих актеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия используются для более близкого знакомства преподавателя с особенностями речи, культурным уровнем и творческими задатками обучающихся. Такие контакты осуществляются в форме практических заданий по всем разделам предмета. Индивидуальный подход позволяет преподавателю всесторонне раскрыть способности каждого обучающегося.

Работа над прозаическими и стихотворными текстами проводится на индивидуальных занятиях под руководством преподавателя.

8. Самостоятельная работа обучающегося

Повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий.

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи. Самостоятельная работа по этим разделам предполагает четкое выполнение точных заданий педагога.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от обучающегося:

- самостоятельного выбора материала;
- работы над композицией отрывка;
- анализа и «присвоения» текста.

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Варва М. Словесное ударение (словарь). – М.: НЦ ЭААС, 2001.

Васильев В. Голосовой тренинг. – СПб.: 1996.

Козлянинова И., Чарелли Э. Речевой голос и его воспитание. – М., 1985.

Козлянинова И., Чарелли Э. Тайны нашего голоса. – Екатеринбург, 1992.

Оссовская М. Московский говор в жизни и на сцене. – М., 2003.

Петрова А. Сценическая речь. – М., 1981.

Промптова И. Диалектика и акцентное произношение как выразительное средство драматического искусства. – М., 1972.

Резниченко И. Словарь ударений русского языка. – М., 2009.

Русское сценическое произношение (сборник). – М., 1986.

Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений /Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой, Изд. 3-е. – М., 2002.

Чехов М. Об искусстве актера. Т.2. – М., 1986.

Чуковский К. Живой как жизнь. -- М., 1969.

Шварц А. В лаборатории чтеца. – М., 1960.

Яхонтов В. Театр одного актера. – М., 1958.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- аудитории (ауд. 416, 417, 419, 520, 521);
- музыкальный центр;
- магнитофон;

– видеокамера;
– телевизор и DVD-проигрыватель;
– коврики, мячи, прыгалки, маты.

12. Методические рекомендации

12.1. Методические рекомендации для преподавателей

Главной в занятиях по речи в актерских мастерских является работа над текстом. Она ведется на материале литературы различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, современных зарубежных и отечественных авторов.

Особое внимание следует уделять содержанию выбранных текстов, так как репертуар – это основа, на которой осуществляется процесс творческого воспитания актера. Работа над литературными произведениями помогает формированию мировоззрения обучающихся, развивает их художественный вкус. В процессе обучения необходимо воспитывать в молодых актерах навыки самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

В первом семестре ведется работа над четкостью речи, над постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и первоначальными упражнениями по постановке голоса; изучаются нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении; обучающиеся логическим чтением текстов; закладываются основы художественного чтения прозы.

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи

Основные разделы предмета: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика, художественное чтение стихов и прозы. На практических занятиях обучающиеся в теории и на практике знакомятся со всеми этими разделами. Будущие актеры должны иметь о них точное представление для того, чтобы самим овладеть необходимыми навыками и, главное, при работе с актером определять и выправлять их речевые недостатки, добиваться выразительного слова.

Первые три раздела – дикция, дыхание, голос – изучаются лишь в той мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы над дикцией: выработка четкой речи, правильное произношение гласных и согласных звуков и, по возможности, исправление имеющихся в произношении недостатков. Занятия по постановке дыхания и голоса сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений, выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на усмотрение преподавателя). Занятия техникой речи позволяют уже в первом семестре добиться известной свободы в подаче слова.

Орфоэпия – правила литературного произношения. Этот раздел прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых актерах необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их на слух определять акценты и говоры, а также исправлять ошибки в произношении.

Занятия по орфоэпии начинаются с изучения законов и правил произношения. Внимание обучающихся следует обращать на разницу произношения в классическом и современном репертуаре, на отмирающие и вновь возникающие явления и нормы. Для закрепления правил произношения обучающиеся разбирают орфоэпически все рабочие материалы, пишут орфоэпические диктанты.

Раздел логики речи – основной в первом семестре. Логика изучает законы звучащей речи. Владение логикой дает возможность передавать мысли автора, заключенные в тексте роли, рассказа, стихотворения. Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над всяким литературным материалом.

На практических занятиях изучаются законы логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, передача в звучании знаков препинания, различные способы выделения ударных слов, логическая связь фраз и логическая перспектива отрывка. Тренировка в логическом чтении текста начинается с простых фраз и кончается проработкой сложных периодов. Обязательным также является чтение с листа, подготовленного и неподготовленного текста. Обучающиеся для работы используют отрывки художественной прозы.

Работа над текстом

В первом семестре работа над текстом проводится на материале отрывков художественной прозы. Выбираются небольшие повествовательные отрывки, содержащие законченное событие, из произведений классиков и современных авторов. Обязательным является самостоятельный выбор материала.

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого обучающиеся переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап – «присвоение» авторского текста, которое начинается с работы воображения. Обучающийся-исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы становится его воспоминанием. Во время рассказа он должен увлечь слушателей своим видением, говоря «не уху, а глазу» зрителей.

В работе над художественной прозой у обучающихся развиваются воображение и фантазия, способность оценивать факты и события, рождаются навыки общения со слушателем и умение точно доносить мысли автора, заключенные в тексте.

Работа над стихотворным текстом

Второй семестр посвящен работе над стихотворной речью. Закрепление на практике норм литературного произношения проводится на том же материале.

Занятия стихотворными текстами приобщают обучающихся к поэзии, вводят их в мир яркой образности, ритмичности, эмоциональности, помогают формированию художественных взглядов и вкусов. Цель работы заключается не только в том, чтобы пробудить любовь к поэзии, но и подвести будущих актеров к самостоятельному режиссерскому решению исполнения стихотворных текстов.

В процессе создания фильмов актеры могут встретиться с различными формами стихотворной речи. Поэтому обучающиеся всех мастерских занимаются чтением классического стиха, тонического стиха, современного ритмического и свободного стиха.

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

Практические занятия вырабатывают правильное понимание особенностей стихотворной речи, отличающейся от прозы способом выражения мысли: строгой формой строфы, размером, рифмой.

В этом семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений, которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом и музыкой стиха.

Работа над каждым стихотворением предполагает изучение всего материала, касающегося данного произведения: знакомство с основными особенностями творчества поэта, его биографией, выяснение обстоятельств, при которых было написано стихотворение. Это помогает раскрыть смысл стихотворения, понять его идею, что необходимо для дальнейшего логического разбора всего текста.

Практическая работа над стихотворной речью начинается с изучения русской классической поэзии и исполнения небольших лирических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов, в творчестве которых наиболее гармонично сливаются содержание и форма стиха.

Следующий этап – изучение тонического стиха, исполнение которого имеет свои особенности. Для этой цели могут быть использованы стихотворения Маяковского. Содержание его поэзии требует от исполнителя эмоциональной насыщенности прочтения за счет большего количества пауз и ударений, передачи разнообразных меняющихся ритмов, разговорности стиха. Особенности исполнения свободного стиха следует показать на произведениях русских и зарубежных поэтов.

Занятия по теории и практике чтения стихотворных текстов сопровождается прослушиванием магнитофонных записей лучших актеров и чтецов, а также произведений в авторском исполнении.

Все приведенные разделы работы над стихом осуществляется на практических занятиях. На индивидуальных занятиях обучающиеся выбирают стихотворный материал, который они готовят под руководством преподавателя. Репертуар может быть разнообразным в зависимости от творческих устремлений и способностей обучающихся: два-три стихотворения, различных по форме; стихотворения разных поэтов, связанных одной темой; несколько стихотворений одного поэта; самостоятельно сделанная композиция с включением прозы и т.д.

Благодаря четкости и лаконизму поэзии обучающийся учится анализировать произведение в целом, обнаруживать его композиционное строение.

Работа над художественной прозой

Студенты-актеры работают над отрывками художественной прозы. Эти занятия являются платформой их работы с актером над озвучением ролей.

Нередко молодые режиссеры, стремясь к «жизненно-простому» словесному потоку, ставят перед актером поверхностные задачи, что приводит его к небрежному, невнятному пробалтыванию текста. Станиславский говорил: «Пьеса – это запись на магнитофоне тех слов, которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают». Работа над лучшими образами художественной прозы учит внимательно и бережно относиться к авторскому слову.

Овладение действенным анализом материала, раскрытие характеров, передача стиля автора – цель работы над художественной прозой.

На практических занятиях обучающиеся выбирают прозаические отрывки из произведений русских классиков, современных отечественных и зарубежных авторов, отрывки из лучших литературных киносценариев.

Первый этап работы над текстом – глубинный анализ: определение темы и идеи всего произведения, сверхзадача отрывка и значение его по отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям рассказа.

Второй этап работы – постепенное «присвоение» авторского текста через наполнение его своими видениями, заготовка большого количества «топлива» (по

выражению Станиславского) для своего воображения, насыщение «зон молчания» непрерывной активной мыслью.

Третий этап работы – создание характеров в рамках рассказа. Поиск характера заключается не во внешнем изображении персонажей и формальном поиске речевой характерности, а в глубоком проникновении в психологию героев и их взаимоотношений.

Проработав таким образом текст, обучающийся выстраивает его композиционно, подчиняя сверхзадаче и цели, ради которой отрывок читается.

12.2. Методические рекомендации обучающимся

Дисциплина «Сценическая речь» относится к дисциплинам профессионального цикла. На практических занятиях обучающимся необходимо конспектировать материал в течение всего семестра. Все темы требуют домашней проработки.

Домашняя подготовка обучающихся к практическим и индивидуальным занятиям необходима по всем разделам техники речи (дикция, голос, орфоэпия, логика), а также в работе над прозаическими и стихотворными текстами, требующими выбора материала, работы над композицией отрывка, анализа и «присвоения» текста.

Последовательность освоения дисциплины:

1 семестр – работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

1. Определение собственных особенностей речи – дикции, голоса.
2. Речеголосовой тренинг, включающий все разделы техники речи (дикция, постановка дыхания, голос).
3. Исправление индивидуальных дикционных недостатков.
4. Орфоэпия. Исправление индивидуальных говоров.
5. Логика сценической речи.
6. Работа над прозаическими текстами, самостоятельно выбранными обучающимися.

2 семестр – работа над стихотворным текстом.

1. Основы теории стихосложения.
2. Выбор стихотворного материала для индивидуальных занятий.
3. Речеголосовой тренинг. Закрепление норма литературного произношения на стихотворном материале.

3,4 семестры – работа над художественной прозой.

1. Овладение действенным анализом материала.
2. Раскрытие характеров.
3. Передача авторского стиля.

Благодаря интерактивной методике преподавания, обучающиеся находятся в тесном контакте с преподавателями, которые обозначают круг вопросов и тренингов для самостоятельной работы учащихся.

Б1.О.19. ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели и задачи освоения дисциплины

Основной *целью* дисциплины «Основы сценического движения» является всестороннее пластическое воспитание учащихся.

Задачи современной актерской школы:

– в совершенстве овладеть своим телом;

– быть оснащенным специальными сценическими навыками;

– уметь использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности;

– научиться использовать свое тело как одно из основных средств выразительности профессионального актера.

Дисциплина имеет историю и традиции. Выдающиеся деятели традиционного искусства и кинематографии – К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Л.В. Кулешов, С.М. Эйзенштейн и другие придавали огромное значение движению актера на сцене и на экране как одному из главных средств выразительности. Основателями школы сценического движения как системы знаний являются И. Иванов, Е. Шишмарева, И. Кох, А. Немировский.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Основы сценического движения» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1-2 курсах в 1-4 -м семестрах.

Дисциплина «Основы сценического движения» является основополагающей среди дисциплин пластического цикла, определяет и решает задачу фундаментальной подготовки актеров в комплексе, изучается во взаимосвязи с такими профилирующими дисциплинами, как «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Танец». Дисциплина находится в постоянном развитии благодаря опыту многих специалистов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности

исполнении роли	**ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (240 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр), зачет с оценкой (2, 3-й семестры), экзамен (4-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**				
		Всего	**В том числе по семестрам:**			
			1	**2**	**3**	**4**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**240**	**64**	**56**	**64**	**56**
Аудиторные занятия всего, в том числе:						
Лекции		–	–	–	–	–
Практические занятия		240	64	56	64	56
2. Самостоятельная работа обучающегося		**66**	**38**	**10**	**2**	**16**
Промежуточная аттестация –зачет, экзамен		**54**	**6**	**6**	**6**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**360**	**108**	**72**	**72**	**108**
	з.е.	**10**	**3**	**2**	**2**	**3**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Тренинг подготовительный	**26**	16	10
Тема 2. Тренинг развивающий	**26**	16	10
Тема 3. Тренинг пластический	**26**	16	10
Тема 4. Тренинг специальный	**24**	16	8
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 1 курс, 1-й семестр	**108**	**64**	**38**
1 курс, 2-й семестр			
Тема 5. Тренинг подготовительный	**7**	6	1
Тема 6. Тренинг развивающий	**7**	6	1

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 7. Тренинг пластический	**7**	6	1
Тема 8. Тренинг специальный	**7**	6	1
Тема 9. Сценическая акробатика	**7**	6	1
Тема 10. Сценические падения	**7**	6	1
Тема 11. Взаимодействие с предметом	**7**	6	1
Тема 12. Взаимодействие с партнером.	**7**	6	1
Тема 13. Специальные навыки сценического движения	**10**	8	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	**72**	**56**	**10**
2 курс, 3-й семестр			
Тема 14. Тренинг подготовительный	**4**	4	–
Тема 15. Тренинг развивающий	**4**	4	–
Тема 16. Тренинг пластический	**4**	4	–
Тема 17. Тренинг специальный	**4**	4	–
Тема 18. Сценическая акробатика	**6**	6	–
Тема 19. Сценические падения	**6**	6	–
Тема 20. Взаимодействие с предметом	**6**	6	–
Тема 21. Взаимодействие с партнером	**7**	6	1
Тема 22. Специальные навыки сценического движения	**8**	8	–
Тема 23. Сценический бой без оружия	**8**	8	–
Тема 24. Время, пространство, темпо-ритм	**9**	8	1
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6		
Итого за 2 курс, 3-й семестр	**72**	**64**	**2**
2 курс, 4-й семестр			
Тема 25. Тренинг подготовительный	**4**	4	–
Тема 26. Тренинг развивающий	**4**	4	–
Тема 27. Тренинг пластический	**4**	4	–
Тема 28. Тренинг специальный	**4**	4	–
Тема 29. Сценическая акробатика	**4**	4	–
Тема 30. Сценические падения	**4**	4	–
Тема 31. Взаимодействие с предметом	**4**	4	–
Тема 32. Взаимодействие с партнером	**4**	4	–
Тема 33. Специальные навыки сценического движения	**4**	4	–
Тема 34. Сценический бой без оружия	**4**	4	–
Тема 35. Время, пространство, темпо-ритм	**4**	4	–

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 36. Движение и речь	**8**	4	4
Тема 37. Особенности стилевого поведения и этикет	**12**	4	8
Тема 38. Работа над этюдами	**8**	4	4
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**		
Итого за 2 курс, 4-й семестр	**108**	**56**	**16**
ВСЕГО за 1–2 курсы	**360**	**240**	**66**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Тренинг подготовительный

Коррекция – лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные актера-творца, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах.

Вычленение индивидуальных проблем каждого студента. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

Задача – подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Упражнения

- в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
- в ходьбе, в прыжках, в беге;
- в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
- фиксирование позиции.

Тема 2. Тренинг развивающий

Задача – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.

Упражнения

– на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;

– на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;

– на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков; координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;

– на прыгучесть и подвижность стопы;

– на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление отдельных

групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями.);

– на ощущение центра тяжести;
– на вестибулярный аппарат.

Тема 3. Тренинг пластический

Задача – развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения

– на напряжение и расслабление;
– на подвижность и выразительность рук;
– на подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);
– на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;
– на освоение различных типов и характеров движения.

Тема 4. Тренинг специальный.

Задача – развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения

– на развитие чувства равновесия (повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение устойчивости тела);
– чувства пространства;
– чувства инерции движения;
– чувства формы;
– чувства партнера.

Занятия по данным темам (тренинг) должны производиться на протяжении всего курса обучения. Методика преподавания должна помочь определить индивидуальный тренинг для самостоятельных занятий студентов.

Тема 5. Сценическая акробатика

Задача – освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков.

Упражнения

– подготовительные упражнения;
– индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики; упражнения в балансировании; шпагаты.

мосты; упоры; стойки; перекаты; кувырки; перекидки; перевороты колесом);
- парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи);
- акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики, акробатические комбинации и фразы, этюды с использованием элементов акробатики).

Тема 6. Сценические падения

Задача – освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений.

- подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях; к активным падениям – приемы страховки, активные падения в различных направлениях;
- падения на полу;
- падения через препятствия;
- падения с предметом в руках;
- падения во взаимодействии с партнером;
- цепочка падений в декорации;
- оригинальные и трюковые падения.

Тема 7. Взаимодействие с предметом

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков студенты выполняют импровизированную игру с предметом.

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом.

Упражнения

- с мячом;
- с гимнастической палкой, тростью;
- со скакалкой, веревкой;
- со стулом, столом;
- с гимнастическим обручем;
- с плащом;
- с предметом по выбору обучающегося.

Тема 8. Взаимодействие с партнером

Задача – развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, постановленной в данном упражнении.

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации (сопоставление внешних сигналов – зрительных, слуховых, тактильных – с внутренними сигналами – проприорецептивными, вестибулярными), требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистки движений.

Упражнения

- гимнастические;
- акробатические;
- на сопротивление и борьбу;
- с предметами;
- на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;
- композиция, импровизация.

Тема 9. Специальные навыки сценического движения

Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. Например, «иллюзия, что один бьет другого, дает пощечину, падает, спотыкается…» (К.С.Станиславский).

Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера комплекса определенных качеств и способностей.

Задачи – при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо используется; наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию.

Упражнения

- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов;
- трюковая пластика.

Тема 10. Сценический бой без оружия

Задача – освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности использовать приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

Упражнения

- техника нанесения и приема ударов;
- техника защиты и озвучивания ударов;
- принципы построения и исполнения сценической драки;
- драка с использованием предметов;
- жанр и стиль в сценической драке.

Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм

Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие.

Упражнения

- понятие темпо-движения в разных скоростях;
- понятие чувства времени – распределение движения во времени;
- понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 12. Движение и речь

Задача – развитие способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии.

Упражнения

- дыхание и звучание в активной позиции;
- распределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике;
- соединение непрерывности движения и звука;
- звуковой посыл как продолжение действия;
- чередование и соединение движения и слова.

Тема 13. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия

1. Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.
2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII вв.:
   а) общие сведения;
   б) костюм;
   в) осанки и походки;
   г) оружие;
   д) большой плащ, широкополая шляпа, веер;
   е) поклоны;
   ж) этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении;
   з) правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв.
3. Стилевые особенности в проведении европейского общества XVII в.:
   а) особенности костюма;
   б) осанка и походка;
   в) обращение с треуголкой, веером, тростью;
   г) лорнет
   д) табакерка;
   е) платок, кошелек.
4. Стилевые особенности в поведении русского и западноевропейского общества XIX – XX вв.
   а) костюм, аксессуары костюма и обращение с ним;
   б) манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу;
   в) как приготовить карточный стол;
   г) пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника;
   д) обязанности и поведение домашней прислуги.
5. Этюды.
6. Импровизация.

7. Этюды-задания совместно с преподавателями дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и кино».

Тема 14. Работа над этюдами

Задача – проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи.

Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:

- этюды на заданную тему, музыку, ситуацию;
- эксцентрический этюд;
- этюды на основе драматургии.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное освоение элементов сценического движения.

Самостоятельная работа способствует развитию творческой инициативы, наблюдательности, фантазии и тренировке памяти у обучающегося.

Общеразвивающие, тренировочные упражнения, которые могут быть выполнены без контроля преподавателя определяются для всей группы (курса) одновременно. Возможны и индивидуальные задания.

В самостоятельную работу по разделу «Работа над этюдами» входят подбор литературного и драматургического материала и работа над материалом.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательная литература

Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.

Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература

Закиров А.З. На пути к выразительному движению: Учебное пособие. – М.: Издательство ГИТИС, 2020.

Основы сценического движения: Пособие/Под ред. И.Э. Коха – М., 1973.

Вербицкая А.В. Основы сценического движения. / В 2-х ч. /Ч 1. – М., 1982; Ч.2. – М., 1983.

Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: Просвещение, 1966.

Збруева Н. Ритмическое воспитание актера. – М., 2003.

Кох И.Э. Сценическое фехтование. М.-Л., 1948.

Морозова Г.В. Пластическая культура актера: Словарь терминов. – М., 1999.

Морозова Г.В. Сценический бой. – М., 1975.

Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. М., 1976.

Пластическое воспитание актера в театральном ВУЗе. – Л., 1987

Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.

Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., 1970.

Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М., 1998.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине.

Зал для занятий сценическим движением (ауд.105, 612А)

Оборудование зала:

- шведские стенки;
- зеркала;
- лестницы гимнастические;
- скамейки шведские;
- забор-частокол высотой 80-90 см.;
- мостики для прыжков;
- ступеньки различной высоты и шага;
- кубы разных размеров;
- столы, стулья разные;
- музыкальный центр.

Инвентарь:

- мячи маленькие (теннисные, резиновые, матерчатые);
- палки гимнастические деревянные (длина 1 *м*, 1,5 *м*, диаметр 2,5 *см*.);
- трости с набалдашником и крюком;
- скалки гимнастические (длина 2 *м*);
- маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 *м*, ширина 2 *м*, толщина 10-15 *см*);
- плащи (короткие и длинные), костюмы современные и стильные разных эпох, национальностей, принадлежности современных и стильных костюмов: корсеты, шляпы, цилиндры, веера, лорнеты, зонты; костюмы тренировочные (для занятий).

Б1.О.20. СЦЕНИЧЕСКИЙ БОЙ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Сценический бой» являются воспитание умения действовать в условиях технологически сложного двигательного навыка; освоение особой театральной формы выявления характера персонажа; практическое ознакомление с различными периодами развития культуры.

Задачи освоения дисциплины:

– свободное овладение техникой сценического боя на различных видах холодного оружия;

– выработка обостренного внимания к партнеру и совершенствование ориентации в пространстве;

– дальнейшее повышение реактивных возможностей тела, координации движений и ритмичности;

– развитие логического мышления и приобретение навыков анализа структуры двигательного действия.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Сценический бой» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 5-м и 6-м семестрах.

Дисциплина «Сценический бой» является одной из основополагающих среди дисциплин пластического цикла, определяет и решает задачу фундаментальной подготовки актеров в комплексе. Элементы актерской техники должны в полной мере использоваться в процессе обучения. Эмоциональная напряженность сцены поединка требует от актера органического действенного существования в предлагаемых обстоятельствах, так как поединок в фильме или спектакле является, как правило, кульминационным моментом, представляет собой яркое сценическое зрелище, в котором наиболее полно раскрывается характер персонажа. В связи с этим, задача дисциплины не ограничивается приобретением навыков сценического боя, но и предлагает развитие индивидуальности обучающегося.

Дисциплина «Сценический бой» изучается во взаимосвязи с такими профилирующими дисциплинами, как «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Основы сценического движения», «Танец»; находится в постоянном развитии благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох

исполнении роли	**ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических (120 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
			5	**6**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**132**	**68**	**64**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		132	68	64
Лекции		–	–	–
Практические занятия		132	68	64
2. Самостоятельная работа обучающегося		**12**	4	**8**
Промежуточная аттестация – экзамен		**36**	–	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**180**	**72**	**108**
	з.е.	**5**	**2**	**3**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 1. Подготовительный раздел	**20**	20	–
Тема 2. Школа сценического боя	**28**	28	–
Тема 3. Техника сценического боя	**24**	20	4
Итого за 3 курс, 5-й семестр	**72**	**68**	**4**

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 4. Техника сценического боя.	**8**	8	–
Тема 5. Историческое фехтование.	**6**	6	–
Тема 6. Бытовые движения.	**20**	20	–
Тема 7. Этюдно-постановочная работа.	**38**	30	8
Промежуточная аттестация - экзамен	**36**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**108**	**64**	**8**
ВСЕГО за 3 курс	**180**	**132**	**12**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовительный раздел

Знакомство с дисциплиной может проводиться в форме беседы или лекции, на которых студенты получают первые представления о видах, эволюции оружия и обращения с ним. Вопросы техники безопасности. На этом этапе важна не только физическая, но и психологическая подготовка обучающихся. В этом помогут упражнения на:

- координацию;
- быстроту;
- гибкость;
- чувство партнера;
- чувство формы.

Тема 2. Школа сценического боя

Задача заключается в освоении базовых элементов сценического боя. Индивидуальные боевые действия с оружием:

- боевая стойка;
- передвижение в бою;
- выпад;
- положение боевой руки;
- положение защиты.

Тема 3. Техника сценического боя

Освоение навыков сценического фехтования в учебных схемах и специальных упражнениях. Парные боевые действия. Понятие дистанции. Безопасность в работе с партнером. Взаимодействие в работе с партнером при исполнении боевой схемы (фехтовальная фраза).

- дистанция;
- боевые соединения;
- боевые действия шпагой: удары, уколы, защиты оружием, защиты движением, защиты без оружия, действие оружием на клинок противника, повторная атака, обмен ударами, колами;
- тактика: ложные действия (финты), встречные действия, изменения боевых линий, комбинации различных приемов и финтов;
- действия в бою, вытекающие из боевой ситуации: приемы обезоруживания, броски, захваты, подсечки, удары невооруженной рукой.

Тема 4. Историческое фехтование

Обучающиеся должны ознакомиться с различными видами оружия, так как каждому историческому периоду соответствовал определенный вид оружия.

В обязательную программу обучения должны входить учебные схемы с дагой и кинжалом. Работа с мечом, саблей возможна при соответствующем уровне подготовки студентов, их готовности к этому.

- шпага и даги;
- шпага и кинжал;
- шпага и плащ;
- щит и меч;
- сабля, шашка.

Тема 5. Бытовые движения

Применительно к сценическому фехтованию бытовые движения включают в себя как движения, характеризующие исторический период времени, так и движении, связанные с оружием:

- поклоны, приветствия;
- работа с плащом;
- бытовые движения со шпагой;
- падения;
- ранения.

Тема 6. Этюдно-постановочная работа

1) Простейшие композиции. Построение ритмического рисунка, боевого эпизода.

2) Композиции повышенной сложности. Бой одного против двух, трех и более противников, бой безоружного против вооруженного. Использование тактических приемов с элементами трюковой пластики и собственно фехтовальных трюков при построении композиции боя.

3) Фехтовальные этюды. Законченные композиции от завязки боя до его завершения. Фехтовальный бой с применением классического оружия – шпаги. Особенности фехтовальной техники на иных видах холодного оружия (двуручный меч, нож, палка и т.д.). Бой с применением двойного оружия. Особенности фехтовальной техники двумя клинками, правой и левой рукой. Построение этюдов с использованием различных предметов и видов холодного оружия: например, палка против шпаги, нож против двойного оружия). Построение этюдов с использованием стилевых особенностей различных фехтовальных школ.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дисциплина является практической, предполагает поэтапное освоение элементов сценического боя.

Самостоятельно обучающиеся могут отрабатывать технику и школу – стойки, передвижения, выпады, позиции защит.

В самостоятельную работу по разделу «Этюдно-постановочная работа» входят подбор литературного и драматургического материала и работа над материалом.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебные пособия

Обязательная литература

Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.

Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

Закиров А.З. Основы сценического фехтования: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2013.

Дополнительная литература

Закиров А.З. На пути к выразительному движению: Учебное пособие. – М.: Издательство ГИТИС, 2020.

Запорожец. Развитие произвольных движений. – М., 1959.

Кастль Э. Фехтование и фехтовальщики. /Пер. с англ. на фр. Альберта.

Морозова Г.В. Пластическая культура актера: Словарь терминов. – М., 1999.

Кох И.Э. Сценическое фехтование. – СПб.: Наука, 2007.

Морозова Г.В. Сценический бой. – М., 1975.

Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: Учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2010.

Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми тт. – М., 1961.

Топорков В.О. «О технике актера», М., 1959

Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Искусство сценического фехтования. – М.: СпортАкадемПресс, 2004.

Мишенев С.В. История европейского фехтования. – М., 2004.

Хаттон А. Меч сквозь столетия. Искусство владения оружием. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.

Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Академический проект «Культура», 2011.

Хаттон А. Холодное оружие Европы. Приемы великих мастеров фехтования. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.

4.2. Фильмография

1. «Три мушкетера» реж. Бернар Бордери
2. «Эскадрон гусар летучих» реж. Станислав Ростоцкий
3. «Гусарская баллада» реж. Эльдар Рязанов
4. «Гамлет» реж. Франко Дзеффирелли
5. «Ромео и Джульетта» реж. Франко Дзеффирелли
6. «Сирано де Бержерак» реж. Жан-Поль Раппно
7. «Робин Гуд» реж. Джон Ирвин
8. «Спартак» реж. Роберт Дорнхельм
9. «Троя» реж. Вольфганг Петерсен
10. «Тайны дворцовых переворотов» реж.Светлана Дружинина
11. «Зорро» реж. Дуччо Тессари
12. «Маска Зорро» реж. Мартин Кэмпбелл
13. «1612» реж. Владимир Хотиненко
14. «1814» реж. Андрес Пуустусмаа
15. «Парижские тайны» реж. Андрэ Юнебель

16. «Горбун» реж. Андрэ Юнебель
17. «Железная маска» реж. Анри Декуан
18. «Тайна бургундского двора» реж. Андре Юнебель
19. «Гардемарины, вперед!» реж. Светлана Дружинина

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специально оснащенном зале. (ауд.105, 612А).

Оборудование зала:

– зеркала;
– забор-частокол высотой 80-90 *см*;
– ступеньки различной высоты и шага
– кубы разных размеров;
– музыкальный центр.

Инвентарь:

– спортивные шпаги, рапиры, сабли, ножи;
– палки гимнастические деревянные (длина 1 *м*, 1,5 *м*, диаметр 2,5 *см*.);
– трости с набалдашником и крюком;
– маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 *м*, ширина 2 *м*, толщина 10-15 *см*);
– плащи (короткие и длинные), костюмы современные и стильные разных эпох, национальностей, принадлежности современных и стильных костюмов: корсеты, шляпы, цилиндры, веера, лорнеты, зонты; костюмы тренировочные (для занятий).

Б1.О.21. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины

Возрастание роли музыки в драматическом спектакле и кино, усиление ее драматургической функции, использование ее в качестве психологического подтекста вызывают необходимость развития музыкальных способностей будущих актеров театра и кино.

Цели дисциплины «Сольное пение» - научить будущего актера соответствовать возросшему уровню требований и роли музыки в современном кино и театре. Возникновение нового для нашего театра жанра «мюзикл» требует от актера хорошего владения голосом, звучности его, большого диапазона, эмоциональной выразительности в пении и музыке, умения органично сочетать вокал, мастерство, речь, пластическую выразительность.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Сольное пение» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 2-4-м курсах в 3–7-м семестрах во взаимодействии с такими профилирующими дисциплинами, как «Актерское мастерство», «Сценическая речь», а также с дисциплинами музыкально-теоретического цикла, что позволяет решить задачу фундаментальной подготовки актера в комплексе.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности **ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения

	ПКО-6.11. владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических (168 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4, 5-й семестры), экзамен (6, 7-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**					
		Всего	**В том числе по семестрам:**				
			3	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**84**	**18**	**14**	**18**	**16**	**18**
Аудиторные занятия всего, в том числе:							
Лекции		–	–	–	–	–	–
Практические занятия		–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		**84**	18	14	18	16	18
2. Самостоятельная работа обучающегося		**84**	**18**	**16**	**12**	**20**	**18**
Промежуточная аттестация –зачет с оценкой, экзамен		**84**	**–**	**6**	**6**	**36**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**252**	**36**	**36**	**36**	**72**	**72**
	з.е.	**7**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
2 курс, 3-й семестр			
Тема 1. Вокальные упражнения	**12**	6	6
Тема 2. Пение вокализов	**12**	6	6
Тема 3. Песни народов мира	**12**	6	6
Итого за 2 курс, 3-й семестр	**36**	**18**	**18**
2 курс, 4-й семестр			
Тема 4. Простейший бытовой романс русских композиторов	**16**	8	8
Тема 5. Народные песни и ансамбли	**14**	6	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 2 курс, 4-й семестр	**36**	**14**	**16**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 6. Городской и классический романс русских композиторов	**15**	9	6

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 7. Песни и ансамбли советских композиторов	**15**	9	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 3 курс, 5-й семестр	**36**	**18**	**12**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 8. Ансамбли разных жанров композиторов мира	18	8	10
Тема 9. Песни русских или зарубежных современных композиторов	18	8	10
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**72**	**16**	**20**
4 курс, 7-й семестр			
Тема 10. Работа с микрофоном	18	9	9
Тема 11. Произведения композиторов мира крупной формы	18	9	9
Промежуточная аттестация – экзамен	**36**		
Итого за 4 курс, 7-й семестр	**72**	**18**	**18**
ВСЕГО за 3-7-й семестры	**252**	**84**	**84**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Вокальные упражнения

Постановка правильного дыхания.

Упражнения для достижения «собранного звука».

Упражнения на соединение «собранного звука» и «высокой позиции» певца.

Упражнения на выработку плавного («кантиленного») пения гласных звуков.

Упражнения на четкое и близкое произнесение согласных звуков.

Соединение навыков глубокого дыхания, кантиленного опертого звучания и верных орфоэпических навыков.

Тема 2. Пение вокализов

Ознакомление обучающегося с музыкальными произведениями под названием «вокализ».

Разучивание с обучающимся студентом музыкального материала вокализа.

Работа над музыкальной фразировкой вокализа.

Работа над однородностью звучания голоса по всему диапазону вокализа.

Работа над кантиленным звучанием гласных и четким и близким звучанием согласных во вокализе.

Работа над динамическими оттенками в музыкальной ткани вокализа.

Соединение всех навыков пения изученных ранее в единую музыкальную форму под названием «вокализ»

Темы 3-11. Знакомство с биографиями авторов, эпохой и стилем исполняемых произведений, работа над стихотворным текстом, определение идеи и темы

произведения, выявление сквозного действия и сверхзадачи, конкретизация обстоятельств, определение объекта внимания, вскрытие подтекста.
Выбор репертуара подбирается преподавателем в зависимости от индивидуальных способностей и возможностей каждого обучающегося.

Работа над выбранным произведением начинается со знакомством с музыкой и текстовым материалом, осмысление текстового материала, выработка творческой концепции произведения.

Тема 3. Песни народов мира

Тема 4. Простейший бытовой романс русских композиторов

Тема 5. Народные песни и ансамбли

Тема 6. Городской и классический романс русских композиторов

Тема 7. Песни и ансамбли советских композиторов

Тема 8. Ансамбли разных жанров композиторов мира

Тема 9. Песни русских или зарубежных современных композиторов

Тема 10. Работа с микрофоном

В современном мире актеру театра и кино необходимо владение современной звукоусиливающей техникой, с которой он будет сталкиваться в своей работе. Для этого необходимо дать ему навыки владения голосом с помощью микрофона.

Тема 11. Произведения композиторов мира крупной формы

Арии из опер, оперетт, мюзиклов, кинофильмов.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное освоение элементов сольного пения.

Самостоятельная работа способствует развитию музыкального кругозора обучающихся, творческой инициативы, выявлению собственного музыкального вкуса и пристрастий.

Умение соединять все навыки, выработанные на занятиях с преподавателеми в самостоятельной работе, в дальнейшем творчестве показываются обучающимися при просмотре преподавателем их самостоятельных работ.

Обучающимся рекомендуется для самостоятельных работ изучение нотного материала, использование DVD концертов, мюзиклов, фильмов, что позволяет расширить музыкальный кругозор обучающегося и определится в направлении самостоятельной работы.

Возможны как индивидуальные самостоятельные задания, так и задания группе обучающихся с целью показа ансамблей, отрывков из музыкальных произведений.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебная литература

Обязательная литература

Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

Дополнительная литература

Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. /Под ред. М.Львова. – М.-Л.: Музгиз, 1952.

Далецкий О.В. Обучение пению: Учебное пособие. /Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: МГУКИ, 2003.

Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

Яковенко С.Б. Театр одного певца. О камерно-вокальном исполнительстве. – М.: Знание, 1982.

Аникеева З., Аникеев Ф., Плешков И. Клиника и лечение нарушений голоса. – Кишинев, 1988.

Бараш А. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала. – М., 2005.

Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып. 1-7. – М., 1962, 1965, 1967, 1969, 1976 Л., 1982, М., 1984.

Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 2000.

Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. Диалоги о технике пения. – М., 2002.

Дюпре Ж. Школа пения. – М., 1955.

Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.-М.-Краснодар, 2003.

Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – Киев, 1988.

Панофка Г. Искусство. – М., 1968.

Чаплин В. Регистровая приспособленность певческого голоса: Автореферат диссертации кандидата медицинских наук. – Тбилиси, 1977.

Юдин С. Формирование голоса певца. – М., 1962.

Юссон Р. «Певческий голос. – М., 1974.

Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб., 2001.

Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. – Л., 1971.

Яковлева А. Русская вокальная школа. Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия. – М., 2003.

4.2. Фильмография

«Вестсайдская история», реж. Дж.Роббинс, Р.Уайз
«Мой прекрасная леди», реж. Дж.Кьюнор
«Кабаре», реж. Б.Фосс
«Весь этот джаз», реж. Б.Фосс
«Поющие под дождем», реж. Ст.Донен
«Волосы», реж. М.Форман
«Кармен», реж. К.Саура
«Ромео и Джульетта», реж. Ф.Дзефирелли
«Свинарка и пастух», реж. Г.Александров
«Волга-Волга», реж. Г.Александров

4.3. Примерный список рекомендуемых произведений

Произведения для женских голосов

Народные песни

Русские народные песни

«Рябина»
«Что ты жадно глядишь на дорогу»

«Пряха»
«Помню, я еще молодушкой была»
«Ах, Самара - городок»
«Травушка-муравушка»
«Я калинушку ломала»
«Зачем сидишь до полуночи»
«Не буди меня молоду»
«Перевоз Дуня держала»
«Говорила калинушка»
«Утушка луговая»
«Калинушка с малинушкой»
«Белолица, круглолица»
«Пойду ль я, выйду ль я»
«Мой костер»
«Ах, реченьки – реченьки»

Словацкие народные песни
«Что ж ты не шел?»
«Танцевала, а не знала»

Белорусские народные песни
«Перепелочка»
«На горе, горе»
«Ой, вы, дружаньки»

Армянские народные песни
«К ласточке»
«Аялаху – гора в Армении»

Азербайджанские народные песни
«Баку»
«Мамур»

Американские народные песни
«О, как хотела б птичкой стать»
«Простецкий парень Билл»

Венгерские народные песни
«Журавли»
«Ивушка»

Латышские народные песни
«Ярче розы я девчонка»
«Колыбельная медвежонку»

Немецкие народные песни
«Если б в лес я не ходила»
«Калина»
«Кукушка»

Украинские народные песни
«Цвела калинонька»
«Ой, джигуне, джигуне»
«Зейтшов мисяц»

Романсы и песни русских композиторов

А. Алябьев «Незабудочка»
«И я выйду ль на крылечко»
«Нищая»
М. Балакирев «Я любила его»
«Заиграй, моя волынка»
П. Булахов «Не пробуждай воспоминаний»
«И нет в мире очей»
«Не хочу»
А. Варламов «Разочарование»
«Не отходи от меня»
«Красный сарафан»
А. Гурилев «Матушка-голубушка»
«Грусть девушки»
«Сарафанчик»
А.Даргомыжский «Лихорадушка»
«Расстались гордо мы»
«Мне все равно»
П. Чайковский «Мой Лизочек»
«Легенда»
«Бабушка и внучек»
«Весенняя песенка»

Романсы и песни зарубежных композиторов

И. Бах «Уходит день»
Л. Бетховен «Милее всех был Джемми»
И. Брамс «В зеленых ивах», «Колыбельная»
Э. Григ «Весной», «Лесная песнь»
Ж. Мартини «Восторг любви»
С. Монюшко «Золотая рыбка»
Ф. Шопен «Песня девушки»
Ф. Шуберт «Шарманщик», «Форель»
Р. Шуман «Лотос», «Приход весны»

Песни советских композиторов

М. Блантер «Полюбила я парнишку»
«Лучше нету того цвету»
Н. Будашкин «За дальнею околицей»
И. Дунаевский «На луга, поляны»
«Если Волга разольется»
Э. Колмановский «Сны»
«Мужчины»
М. Минков «Добрый мир»
Б. Мокроусов «На крылечке твоем»
Р. Паулс «Бабочки на снегу»
«Полевые цветы»
А. Пахмутова «Я не могу иначе»
А. Петров «Романс Настеньки»
Е. Птичкин «Вы хотели мне что-то сказать»
О. Фельцман «Свидание»
И. Якушенко «Хочется верить»

Песни и арии из оперетт, мюзиклов и водевилей

Ш. Гуно — Баллада Маргариты из оперы «Фауст»
А. Даргомыжский — Песня Ольги из оперы «Русалка»
Песни Лауры из оперы «Каменный гость»
И. Дунаевский — Песенка Кето из оперетты «Золотая долина»
Песня об Одессе из оперетты «Белая Акация»
А. Колкер — «Женская доля» из мюзикла «Свадьба Кречинского»
Ф. Лоу — Песня Элизы из мюзикла «Моя прекрасная Леди»
В. Моцарт — Ария Барбарины из оперетты «Свадьба Фигаро»
Ж. Оффенбах — Письмо Периколы из оперетты «Перикола»

Произведения для мужских голосов
Народные песни

Русские народные песни
«Хуторок»
«Всю-то я вселенную проехал»
«Меж крутых бережков»
«Ой, мороз, мороз»
«Коробейники»
«Среди долины ровныя»
«Горы Воробьвские»

Английские народные песни
«Веселый мельник»
«Песня лодочника»

Американские народные песни
«Билли Бой»
«Миссисипи»
«Однажды шел я домой»

Венгерская народная песня
«В час ночной в мое окошко»

Грузинская народная песня
«Сулико»

Итальянская народная песня
«Скажите, девушки»

Немецкая народная песня
«Любовь свела нас с ней»

Украинские народные песни
«Дивлюсь я на небо»
«Ой, чого ті дубе»

Шведская народная песня
«Всегда, всегда счастливой будь»

Романсы русских композиторов

А. Алябьев — «Зимняя дорога»
«Два ворона»
П. Булахов — «В минуту жизни трудную»

«Свидание»
«Тройка»
М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни»
А. Гурилев «В век юный, прелестный»,
«Деревенский сторож»
А. Даргомыжский «Старый капрал»
«Титулярный советник»
А. Дюбук «Не обмани»
Б. Шереметьев «Я вас любил»
М. Яковлев «Элегия»

Романсы и песни зарубежных композиторов

И. Бах «Старая трубка»
Л. Бетховен «Сурок»
Э. Григ «Лесная песнь»
Ф. Шуберт «Ночная песня»
«Шарманщик»
Р. Шуман «В старом замке»

Песни советских композиторов

П. Аедоницкий «Довоенный вальс»
Ю. Антонов «Снегири»
В. Баснер «На безымянной высоте»
М. Блантер «Летят перелетные птицы»
В. Высоцкий «Песня о друге»
К. Листов «В землянке»
В. Липатов «Письмо матери»
Б. Мокроусов «Одинокая гармонь»
А. Пахмутова «Горячий снег»

Арии и песни из опер, оперетт, мюзиклов и водевилей

Л. Бетховен Ария Рокко из оперы «Фиделио»
Е. Жарковский Лирический вальс из оперетты «Морской узел»
И. Кальман Песня Бонни из оперетты «Сильва»
Ф. Лоу Песня Дулитла из оперетты «Моя прекрасная леди»
В. Моцарт Ария Мазетто из оперы «Дон Жуан»
Л. Бернстайн «Все прекрасны звуки в слове том» из мюзикла «Вестсайдская история»

Ансамблевые произведения

А. Гурилев «Радость-душечка, красна девица»
Г. Долидзе Дуэт Сако и Сико из оперетты «Кето и Коте»
И. Кальман Дуэт Мариэтты и Наполеона из оперетты «Баядера»
Неополитанская народная песня «Тиритомба»

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022	с 15.11.2022 по 15.11.2025

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

– Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции Искусствоведение издательства «Планета музыки»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

– Вокальный класс (ауд.419, 422)
– Музыкальный инструмент – рояль или пианино.

Б1.О.22. РИТМИКА

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Ритмика» является всестороннее музыкальное, темпо-ритмическое развитие студентов.

Дисциплина имеет свою историю и традиции. Огромное значение предмету придавали и развивали его такие известные преподаватели пластических дисциплин как И. Иванов, Е. Шышмарева, И. Кох, А. Немеровский, Н. Збруева.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Ритмика» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах.
Дисциплина «Ритмика» изучается во взаимодействии с такими дисциплинами пластического цикла, как «Танец», «Основы сценического движения», что позволяет решить задачу профессиональной подготовки актера в комплексе. Дисциплина находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**62**	**34**	**28**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		62	34	28
Лекции		–	–	–
Практические занятия		62	34	28
2. Самостоятельная работа обучающегося		**4**	2	**2**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	–	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**72**	**36**	**36**
	з.е.	**2**	**1**	**1**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	Практ. зан.	Самост. раб.
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Тренинг подготовительный	**7**	6	1
Тема 2. Тренинг развивающий	**6**	6	–
Тема 3. Тренинг пластический	**4**	4	–
Тема 4. Тренинг специальный	**4**	4	–
Тема 5. Темп и точное соотношение скоростей	**4**	4	–
Тема 6. Длительности	**6**	6	–
Тема 7. Ритмический рисунок	**5**	4	1
Итого за 1 курс, 1-й семестр	**36**	**34**	**2**
1 курс, 2-й семестр			
Тема 1. Тренинг подготовительный	4	4	–
Тема 2. Тренинг развивающий	4	4	–
Тема 4. Тренинг специальный	4	4	–
Тема 7. Ритмический рисунок	4	4	–
Тема 8. Фразировка	6	6	–
Тема 9. Музыкально-ритмические этюды	8	6	2
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	**36**	**28**	**2**
ВСЕГО за 1 курс	**72**	**62**	4

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Тренинг подготовительный

Задача – подготовка костно–мышечного аппарата актера и определение степени подготовки к активной работе на уроке.

*Упражнения***:**

– в потягивании, скручивании, прогибании, вращении;

– в ходьбе, в прыжках, беге;

– в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки;

– фиксированные позиции.

Тема 2. Тренинг развивающий

Задача **–** развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.

Упражнения:

– на гибкость и растяжку;

– на силу и выносливость;

– на координацию и реакцию;

– на прыгучесть и подвижность стопы;

– на мышечную память;

– на ощущение центра тяжести;

– на вестибулярный аппарат.

Тема 3. Тренинг пластический

Задача **–** развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения:

– на напряжение и расслабление;

– на подвижность и выразительность рук;

– на подвижность и ловкость;

– на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;

– на освоение различных типов и характеров движения.

Тема 4. Тренинг специальный

Задача **–** развитие психофизических качеств актёра, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей своё оправдание и внутренний импульс.

Упражнения:

– на развитие чувства равновесия;

– чувства пространства;

– чувства инерции движения;

– чувства формы;

– чувства партнера.

Данные разделы (тренинг) повторяют аналогичные разделы дисциплины «Основы сценического движения», с той лишь разницей, что некоторые упражнения проделываются в определённом ритмическом рисунке. Воспитывая такие качества, как внимание, координация, ориентировка и другие, эти разделы являются основными, вне которых немыслима дальнейшая работа. Поэтому занятия по данным разделам должны проводиться на всем протяжении курса обучения.

Тема 5. Темп и точное соотношение

Задача – развитие наиболее элементарного ощущения музыки и движения, которое неизбежно влечет за собой сопоставление и сравнение различных по темпу процессов движения. Такое сопоставление дает первоначальное ощущение ритмических соотношений. Применяется для обозначения скорости музыкального движения. В системе ритмического воспитания слово «темп» употребляется как музыкальный термин, то есть как обозначение скорости движения и соответствующего навыка – умения воспроизводить и выдерживать эту скорость (переключение темпов, устойчивость в темпе).

Упражнения:

- на правильную мускульную подготовку и нагрузку движения,
- на устойчивость в данном темпе, прекращение и продолжение движения, сохраняя данный темп;
- на четкое и легкое переключение из одного темпа в другой.

Тема 6. Длительности

Задача – развитие ощущения неравных временных и пространственных соотношений.

Упражнения:

- определение границы (протяженность) отдельного движения;
- целая нота;
- длительности звука: половинная, четверть, восьмая;
- дальнейшее дробление звука.

Тема 7. Ритмический рисунок

Задача – воспроизведение и создание ритмического рисунка, представляющего собой сложную организацию движения на основе уже приобретенных навыков.

Упражнения:

- на точное выполнение ритмического рисунка данной мелодии (в шагах, хлопках, в беге, прыжках, в остановках);
- усложнение, оформление ритмического рисунка мелодии, фиксируя его в определенных пространственных рамках;
- пауза, синкопа, ритмический контрапункт, работа в каноне;
- импровизация ритмического рисунка.

Тема 8. Фразировка

Задача – развитие ощущения сложных ритмических соотношений.

Упражнения:

- анализ фразировки отрывка музыкального произведения и построение соответствующего ряда движений;
- создание ряда движений, группирующихся вокруг основного (по мысли или по тренировочной задаче);
- самостоятельное построение логически связанного ряда гимнастических и танцевальных движений с учетом фразировки;
- самостоятельное построение этюда на сценическую задачу с учетом фразировки и движения.

Тема 9. Музыкально-ритмические этюды

Задача – укрепление приобретенных навыков «ритмичности» на материале, близком актеру, то есть на движении, подчиненном сценической задаче. Содержание сценической задачи часто связывается с музыкой потому, что сочетание музыки и движения дает наибольшие возможности для развития, укрепления и углубления «ритмичности» актера, что и составляет основную задачу всей работы по ритмическому воспитанию.

Тема: понятие пластического, ритмического этюда на занятиях по ритмике.

- этюд без какого-либо словесного текста, где движение может быть точно или свободно ритмизованно в зависимости от общего замысла;
- этюд, в котором содержание музыки вскрывается при помощи движения, подчиненного сценической задаче;
- этюд на основе драматургии.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное освоение элементов. Обучающиеся самостоятельно могут отрабатывать технику и школу – стойки, передвижения, выпады, позиции защит.

В самостоятельную работу по разделу «Этюдно-постановочная работа» входят подбор литературного и драматургического материала и работа над материалом.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательная литература

Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.

Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература

Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М.: Искусство, 1976.

Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1978.

Большой энциклопедический словарь. – М., 1991.

Боброва Г. Художественная гимнастика в школе. – М., ФиС, 1978.

Морозова Г. Пластическое воспитание актера. – М.: Терра-спорт, 1998.

Суриц Е. Пластический и ритмопластический танец в России: его жизнь и судьба в России. / Советский балет, 1988 №6 (43).

Збруева Н. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ, 1935.

Бекина С., Ломова Т. Музыка и движение. – М., 2001.

Барышникова Т. Азбука хореографии. – М., 2000.

Ротерс Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – М., 1986.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине.

Зал для занятий сценическим движением (ауд.105, 612А)

Оборудование зала:

– зеркала;
– скамейки шведские;
– мостики для прыжков;
– ступеньки различной высоты и шага;
– кубы разных размеров;
– столы разные, стулья.

Инвентарь:

– мячи (теннисные, резиновые, матерчатые);
– палки гимнастические деревянные (длина 1 *м*, 1,5 *м*, диаметр 2,5 *см*.);
– трости с набалдашником и крюком;
– скалки гимнастические (длина 2 *м*);
– маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 *м*, ширина 2 *м*, толщина 10-15 *см*);
– костюмы современные и стильные разных эпох и национальностей, принадлежности современных и стильных костюмов: корсеты, шляпы, цилиндры, веера, лорнеты, зонты; костюмы тренировочные (для занятий).

Б1.О.23. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Б1.О.23.01. МАСТЕРСТВО АРТИСТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины является развитие актерского аппарата, особенностей внутренней и внешней техники.

Задачи дисциплины: выработка понимания жанровых и стилистических особенностей сценического существования; необходимости творческого взаимодействия с режиссером на пути создания роли в процессе создания спектакля; движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8-м семестре.

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» так же, как и дисциплина «Актерское мастерство», являясь основной и главной дисциплиной в профессионально-творческой подготовке актера, находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПКО -1, ПКО-2, ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией

	ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса ПКО-**2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой

	художественного анализа и воплощения литературного произведения

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических (216 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			5	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**286**	**–**	**286**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		286	–	286
Лекции		–	–	–
Практические занятия		286	–	286
2. Самостоятельная работа обучающегося		**2**	–	**2**
Промежуточная аттестация – экзамен		**36**	–	**36**
Общая трудоемкость	акад. час.	**324**	–	**324**
	з.е.	**9**	–	**9**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	Практ. зан.	Самост. раб.
Тема 1. Репетиции дипломного спектакля: разбор, тренинги, работа над ролью.	**144**	142	2
Тема 2. Работа над ролью в спектакле, на съемочной площадке, в студии	**144**	144	–
Промежуточная аттестация - экзамен	**36**		
Итого за 4 курс, 8-й семестр	**324**	**286**	**2**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Репетиции дипломного спектакля: разбор, тренинги, работа над ролью

Репетиции дипломного спектакля предполагают работу над драматургическим материалом всего состава («застольный период»). Количество спектаклей определяется в зависимости от численности курса, его состава, педагогических задач (4-6 спектаклей).

Тема 2. Работа над ролью в спектакле, на съемочной площадке, в студии

Работа над ролью – способ создания полнокровного, яркого художественного образа, занимающего определенное место в системе персонажей пьесы, сценария.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий такие как показ и обсуждение спектаклей (фильмов) из

отечественной и зарубежной драматургии, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены показы на зрительской аудитории в Учебном театре, выездные спектакли, участие в отечественных и зарубежных студенческих фестивалях с последующим обсуждением на заседании кафедры актерского мастерства с участием преподавателей кафедры сценической речи.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

5. Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.

6. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. – СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012.

Дополнительная литература

1. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. – М.: Искусство, 1994.

2. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.

3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.

4. Бунюэль о Бунюэле. – М.: Радуга, 1989.

5. Висконти о Висконти. – М.: Радуга, 1990.

6. Герасимов С.А. Собр. соч.: В 8-х тт. – М.: Искусство, 1982-1984.

7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003.

8. Довженко А.П. Собр. соч.: В 4-х тт. – М.: Искусство, 1966-1969.

9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. / 2-е изд. – М .: ВТО, 1984.

10. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М., 1995.

11. Кулешов Л.В. Теория. Критика. Педагогика. /Собр. соч. в 3-х тт. – М.: Искусство, 1987-88.

12. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. – М.: Искусство, 1968.

13. Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 1991.

14. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. – М.: Искусство, 1981.

15. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. – М.: Правда, I989.

16. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. – Л.: ГАИЛ, 1934.

17. Пудовкин В.Э. Собр. соч.: В 3-х тт. – М.: Искусство, 1975.

18. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми тт. – М.: Искусство, 1954-1961.

19. Таиров А.Я. Записки режиссера. – М.: ВТО, 1970.

20. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х тт. Том 4: Об искусстве актера. – М.: Искусство, I995.

21. Эйзенштейн С.М. Избр. произведения: В 6-ти тт. – М.: Искусство, 1968.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИМНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- учебный театр с комплектом технического оснащения;
- репетиционный зал;
- осветительная аппаратура;
- одежда сцены;
- музыкальная и видеоаппаратура;
- мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству обучающихся и преподавателей);
- мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков;
- ролл ставни;
- шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.

Б1.О.23.02. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ И КИНО

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения данной дисциплины является освоение специфики речи на сцене и в кадре.

Задачи дисциплины:

– проведение специального голосо-речевого тренинга в связи с участием обучающегося в конкретном спектакле (фильме);

– обучение ведению роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями,

– выработка навыка включения всех возможностей голоса и речи в творческий процесс исполнительской деятельности на драматической сцене и перед камерой.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины модули ОП ВО, относится к дисциплинам специализации. Ее изучение осуществляется на 3-м курсе в 5–6-м семестрах и на 4 курсе в 7-м семестре.

Дисциплина является важнейшим компонентом профессионально-творческой подготовки актера, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Актерское мастерство», «Русский язык и культура речи». Методическая база дисциплины – учение К.С. Станиславского.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий	
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических (189 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (5,6 семестры), экзамен (7 семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**			
		Всего	**В том числе по семестрам:**		
			5	**6**	**7**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем		**110**	**48**	**44**	**18**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		110	48	44	18
Лекции		–	–	–	–
Практические занятия		66	34	34	–
Индивидуальные занятия		44	14	12	18
2. Самостоятельная работа обучающегося всего		**94**	**18**	**22**	**54**
Промежуточная аттестация –зачет с оценкой, экзамен		**48**	**6**	**6**	**36**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**252**	**72**	**72**	**108**
	з.е.	**7**	**2**	**2**	**3**

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**			
	Всего	**Практ. зан.**	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 1. Работа над авторским текстом	**34**	11	7	16
Тема 2. Принципы работы над сценическим монологом	**34**	11	7	16
Тема 3. Принципы работы над сценическим диалогом	**34**	11	7	16
Тема 4. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона	**34**	11	7	16
Тема 5. Этапы работы над прозаическим дипломным отрывком	**34**	11	8	15
Тема 6. Работа над словом в дипломных спектаклях	**34**	11	8	15
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен	**48**	**6**	**6**	**36**
Итого за 5-7-й семестры	**252**	**72**	**50**	**130**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Работа над авторским текстом

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль.

Образ рассказчика. Образ автора. Создание характеров в рамках рассказа.

Пластическая выразительность актера-рассказчика.

Тема 2. Принципы работы над сценическим монологом

Основные принципы работы над сценическим монологом – стихотворным и прозаическим.

Монолог в обстоятельствах публичного одиночества и обращенный монолог.

Тема 3. Принципы работы над сценическим диалогом

Элементы словесного действия в драматургической речи.

Общение. Взаимодействие. Конфликт.

Тема 4. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона

Упражнения на силу его звучания, резкую смену темпа и ритма.

Тема 5. Этапы в работе над прозаическим отрывком

Первый этап

Глубинный анализ: определение темы и идеи всего произведения, сверхзадачи отрывка и значения его по отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям.

Второй этап

«Присвоение» авторского текста.

Третий этап

Создание характеров в рамках рассказа.

Четвертый этап

Передача авторского стиля как единства идейно-художественных особенностей произведения, выраженных в языке, композиции, характерах, средствами звучащего слова.

Тема 6. Работа над словом в дипломных спектаклях

Работа над спектаклем концентрирует все задачи – от дыхания, голоса, дикции, орфоэпии, логики до вопросов создания речевого образа и постижение авторского стиля.

Все формы работы над словом, связанные с техникой произнесения и звучания, логикой, выразительностью являются теми элементами, которые должны быть подчинены стилистическому единству спектакля.

6. Практические занятия

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по сценической речи изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих актеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

Индивидуальные занятия используются для более близкого знакомства преподавателя с особенностями речи, культурным уровнем и творческими

задатками обучающихся. Такие контакты осуществляются в форме практических заданий по всем темам дисциплины. Индивидуальный подход позволяет преподавателю всесторонне раскрыть способности каждого обучающегося.

Работа над прозаическими и стихотворными проводится на индивидуальных занятиях под руководством преподавателя.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям включает повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий и проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи и предполагает четкое выполнение точных заданий преподавателя.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от обучающегося:

- самостоятельного выбора материала;
- работы над композицией отрывка;
- анализа и «присвоения» текста.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. *Автушенко И.* Рабочая тетрадь по орфоэпии. – М.: ВГИК, 2012. – 68 с.
2. *Автушенко И.* Сценическая речь и эмоциональный слух: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012. – 124 с.: граф., рис
3. *Егорова А., Радченко А.* Логика сценической речи: Учебное пособие, перераб. – М., 2007.
4. *Кнебель М.* Слово в творчестве актёра. – М., 1971.
5. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры: Сборник. – М., 1992.

Дополнительная литература

1. *Аванесов Г.* Русское литературное произношение. – М., 1984.
2. *Поль Л. Сопер*. Основы искусства речи. – М., 1958.
3. Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений / Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой /Изд. 3-е. – М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. – СПб., 2005.

Электронные библиотеки

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК	Бессрочно

http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- учебные аудитории (№№ 416, 417, 419, 520, 521)4
- музыкальный центр;
- магнитофон;
- видеокамера;
- телевизор и DVD-проигрыватель;
- коврики, мячи, прыгалки, маты.

10. Методические рекомендации

Главным разделом занятий по речи в актерских мастерских является работа над текстом. Она ведется на материале литературы различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, современных зарубежных и отечественных авторов.

Особое внимание уделяется содержанию выбранных текстов, так как репертуар – это основа, на которой осуществляется процесс творческого воспитания актера. Работа над литературными произведениями помогает формированию мировоззрения обучающихся, развивает их художественный вкус. В процессе обучения необходимо воспитывать в молодых актерах навыки самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

В 5-м семестре ведется работа над четкостью речи, постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и первоначальными упражнениями по постановке голоса; изучаются нормы современного литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и телевидении; обучающиеся овладевают логическим чтением текстов; закладываются основы художественного чтения прозы.

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи

Основные разделы дисциплины: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика, художественное чтение стихов и прозы. На практических занятиях обучающиеся в теории и на практике знакомятся со всеми этими разделами. Будущие актеры должны иметь о них точное представление для того, чтобы самим овладеть необходимыми навыками и выправлять речевые недостатки, добиваться выразительного слова.

Первые три раздела – дикция, дыхание, голос – изучаются лишь в той мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы над дикцией: выработка четкой речи, правильное произношение гласных и согласных звуков и, по возможности, исправление имеющихся в произношении недостатков. Занятия по

постановке дыхания и голоса сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений, выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на усмотрение педагога). Занятия техникой речи позволяют уже в 5-м семестре добиться известной свободы в подаче слова.

Орфоэпия – правила литературного произношения. Этот раздел прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых актерах необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их на слух определять акценты и говоры, а также исправлять ошибки в произношении у актёров.

Занятия по орфоэпии начинаются с изучения законов и правил произношения. Внимание обучающихся обращается на разницу произношения в классическом и современном репертуаре, на отмирающие и вновь возникающие явления и нормы. Для закрепления правил произношения обучающиеся разбирают орфоэпически все рабочие материалы, пишут орфоэпические диктанты.

Раздел логики речи – основной в первом семестре. Логика изучает законы звучащей речи. Владение логикой дает возможность передавать мысли автора, заключенные в тексте роли, рассказа, стихотворения. Логический разбор текста – подготовительная ступень в работе над всяким литературным материалом.

На практических занятиях изучаются законы логического чтения: правила расстановки логических пауз и ударений, передача в звучании знаков препинания, различные способы выделения ударных слов, логическая связь фраз и логическая перспектива отрывка. Тренировка в логическом чтении текста начинается с простых фраз и кончается проработкой сложных периодов. Обязательным также является чтение с листа, подготовленного и неподготовленного текста. Студенты-актеры для работы используют отрывки художественной прозы.

Работа над текстом

Работа над текстом проводится на материале отрывков художественной прозы. Выбираются небольшие повествовательные отрывки, содержащие законченное событие, из произведений классиков и современных авторов. Обязательным является самостоятельный выбор материала.

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап – «присвоение» авторского текста, которое начинается с работы воображения. Студент-исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы становится его воспоминанием. Во время рассказа он должен увлечь слушателей своим видением, говоря «не уху, а глазу» зрителей.

В работе над художественной прозой у студентов развиваются воображение и фантазия, способность оценивать факты и события, рождаются навыки общения со слушателем и умение точно доносить мысли автора, заключенные в тексте.

Работа над стихотворным текстом

Закрепление на практике норм литературного произношения проводится на том же материале.

Занятия стихотворными текстами приобщают обучающихся к поэзии, вводят их в мир яркой образности, ритмичности, эмоциональности, помогают формированию художественных взглядов и вкусов будущих актеров. Цель работы заключается не только в том, чтобы пробудить в обучающихся любовь к поэзии, но

и подвести будущих актеров к самостоятельному режиссерскому решению исполнения стихотворных текстов.

Обучающиеся всех мастерских занимаются чтением классического стиха, тонического стиха, современного ритмического и свободного стиха. Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

Практические занятия вырабатывают правильное понимание особенностей стихотворной речи, отличающейся от прозы способом выражения мысли: строгой формой строфы, размером, рифмой.

В этом семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений, которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом и музыкой стиха.

Работа над каждым стихотворением предполагает изучение всего материала, касающегося данного произведения: знакомство с основными особенностями творчества поэта, его биографией, выяснение обстоятельств, при которых было написано стихотворение. Это помогает раскрыть смысл стихотворения, понять его идею, что необходимо для дальнейшего логического разбора всего текста.

Практическая работа над стихотворной речью начинается с изучения русской классической поэзии и исполнения небольших лирических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других поэтов, в творчестве которых наиболее гармонично сливаются содержание и форма стиха.

Следующий этап – изучение тонического стиха, исполнение которого имеет свои особенности. Для этой цели могут быть использованы стихотворения Маяковского. Содержание его поэзии требует от исполнителя эмоциональной насыщенности прочтения за счет большего количества пауз и ударений, передачи разнообразных меняющихся ритмов, разговорности стиха. Особенности исполнения свободного стиха следует показать на произведениях русских и зарубежных поэтов.

Занятия по теории и практике чтения стихотворных текстов сопровождается прослушиванием магнитофонных записей лучших актеров и чтецов, а также произведений в авторском исполнении.

Все приведенные разделы работы над стихом осуществляется на практических занятиях. На индивидуальных занятиях обучающиеся выбирают стихотворный материал, который они готовят под руководством преподавателя. Репертуар может быть разнообразным в зависимости от творческих устремлений и способностей обучающихся: два-три стихотворения, различных по форме; стихотворения разных поэтов, связанных одной темой; несколько стихотворений одного поэта; самостоятельно сделанная композиция с включением прозы и т.д.

Благодаря четкости и лаконизму поэзии обучающийся учится анализировать произведение в целом, обнаруживать его композиционное строение, выявлять свой режиссерский замысел.

Работа над художественной прозой

Студенты-актеры работают над отрывками художественной прозы. Эти занятия являются платформой их работы с актером над озвучением ролей.

Нередко молодые актеры, стремясь к «жизненно-простому» словесному потоку, ставят перед собой поверхностные задачи, что приводит его к небрежному, невнятному пробалтыванию текста. Станиславский говорил: «Пьеса – это запись на магнитофоне тех слов, которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают».

Работа над лучшими образами художественной прозы учит будущего актера внимательно и бережно относиться к авторскому слову.

Овладение действенным анализом материала, раскрытие характеров, передача стиля автора – цель работы над художественной прозой.

На практических занятиях обучающиеся выбирают прозаические отрывки из произведений русских классиков, современных отечественных и зарубежных авторов, отрывки из лучших литературных киносценариев.

Первый этап работы над текстом – глубинный анализ: определение темы и идеи всего произведения, сверхзадача отрывка и значение его по отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного отношения к героям и событиям рассказа.

Второй этап работы – постепенное «присвоение» авторского текста через наполнение его своими видениями, заготовка большого количества «топлива» (по выражению Станиславского) для своего воображения, насыщение «зон молчания» непрерывной активной мыслью.

Третий этап работы – создание характеров в рамках рассказа. Поиск характера заключается не во внешнем изображении персонажей и формальном поиске речевой характерности, а в глубоком проникновении в психологию героев и их взаимоотношений.

Проработав таким образом текст, обучающийся выстраивает его композиционно, подчиняя сверхзадаче и цели, ради которой отрывок читается.

Б1.О.24. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

– воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;

– сохранение и укрепление здоровье обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

– профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;

– приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;

– совершенствование спортивного мастерства обучающихся;

– воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается во 2-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-7. (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	**УК-7.** Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**УК-7.1.** Знает принципы здоровьесбережения **УК-7.2.** Знает роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности **УК-7.3.** Знает способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности **УК-7.4.** Умеет поддерживать должный уровень физической

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **УК-7.5.** Владеет навыками физического самосовершенствования и самовоспитания

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем		**32**	–	**32**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		32	–	32
Лекции		–	–	–
Практические занятия		32	–	32
2. Самостоятельная работа обучающегося		**34**	–	**34**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	–	**6**
ИТОГО:	**акад. час.**	**72**	–	**72**
	з.е.	**2**	–	**2**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	Практ. зан.	Самост. раб.
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	**2**	2	–
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	**4**	2	2
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	**10**	2	8
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	**10**	2	8

Наименование тем	Количество часов, в том числе:		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	**10**	2	8
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	**30**	22	8
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 2-й семестр	**72**	**32**	**34**

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Таблица 4

Раздел	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.

Раздел	Аннотация раздела
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка обучаюшихся	Физическая культура и спор в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место

Раздел	Аннотация раздела
	ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственный коллектив.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

– подготовку к практическим занятиям;

– изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.

3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.

4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт,1985.

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

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных

информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает:

– игровым спортзалом (17 х 12 *м)*, оснащенным раздевалками и душевыми

– тренажерным залом (6 х 10 *м)* оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, бегущая дорожка, велотренажеры).

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б1.В.01. АКТЕРЫ МИРОВОГО КИНО
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – расширить объем знаний по дисциплинам специального и киноциклов («История кинематографа» – отечественного и зарубежного, «История театра» – отечественного и зарубежного) с точки зрения истории актерского мастерства.

Задача дисциплины – изучение опыта кино- и театральных актерских школ мира, ярких актерских биографий мастеров мирового кинематографа.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Актеры мирового кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, преподается обучающимся на 1-3-м курсах в 1-6-м семестрах.

Дисциплина входит в комплекс профессиональных дисциплин кафедры актерского мастерства, направленных на совершенствование методики профессионального обучения студентов актерского факультета ВГИК.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной УК-5 и общепрофессиональной (ОПК-1) компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** знает особенности национальных культур **УК-5.2.** знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования **УК-5.3.** знает способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии **УК-5.4.** знает способы преодоления коммуникативных барьеров **УК-5.5.** умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия **УК-5.6.** умеет устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия **УК-5.7.** умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения

		УК-5.8. умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности **УК-5.9.** владеет навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач **УК-5.10.** владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
Категория общепрофессио-нальных компетенций	**Код и наименование общепрофессио-нальной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических (240 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2, 4, 6-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы	**Количество часов**						
	Всего	**В том числе по семестрам:**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем	**310**	**34**	**56**	**68**	**56**	**68**	**28**
Аудиторные занятия всего, в том числе:	310	34	56	68	56	68	28

Вид учебной работы		Количество часов						
		Всего	В том числе по семестрам:					
			1	2	3	4	5	6
Лекции		–	–	–	–	–		
Практические занятия		310	34	56	68	56	68	28
2. Самостоятельная работа обучающегося		**32**	**2**	**10**	**4**	**10**	**4**	**2**
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		**18**	**–**	**6**	**–**	**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**360**	**36**	**72**	**72**	**72**	**72**	**36**
	з.е.	**10**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 2

Наименование тем	Количество часов, в том числе		
	Всего	Практ. зан.	Самост. раб.
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Индивидуальность как средство актерской выразительности	**10**	10	–
Тема 2. Актер театра и актер кино: взаимодействие и взаимовлияние	**15**	14	1
Тема 3. Актеры русского дореволюционного кинематографа	**11**	10	1
Итого за 1 курс, 1-й семестр	**36**	**34**	**2**
1 курс, 2-й семестр			
Тема 4. Актеры зарубежного кино этих лет	**12**	10	2
Тема 5. Д.-У.Гриффит и его школа актеров	**9**	8	1
Тема 6. Голливуд. Возникновение системы кинозвезд	**10**	8	2
Тема 7. Формирование основ актерской профессии в 20-е гг. Поиск новой киновыразительности	**12**	10	2
Тема 8. Специфика подготовки актера в различных школах и направлениях отечественного кинематографа 20-х годов	**11**	10	1
Тема 9. Влияние биомеханики В.Мейерхольда на актерскую школу Л.Кулешова	**12**	10	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	**72**	**56**	**10**
2 курс, 3-й семестр			
Тема 10. Традиции реалистического театра в кинематографе 20-х годов. Роль	**11**	10	1

Наименование тем	Количество часов, в том числе		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
в развитии актерского мастерства Я.Протазанова и В.Пудовкина			
Тема 11. Совершенствование техники актера в традиционных жанрах кино США	**11**	10	1
Тема 12. Роль актера в фильмах французского авангарда у режиссеров реалистического направления	**10**	10	–
Тема 13. Актер в фильмах немецкого «Экспрессионизма»	**8**	8	–
Тема 14. Новые требования к киноактеру в связи с приходом звука	**11**	10	1
Тема 15. Центральное место актера в звуковом кинофильме	**11**	10	1
Тема 16. Школа Л. Страсберга	**10**	10	–
Итого за 2 курс, 3-й семестр	**72**	**68**	**4**
2 курс, 4-й семестр			
Тема 17. Значение актера в становлении зарубежного кинематографа в 30-40-х гг.	**11**	10	1
Тема 18. Кинематограф Ч-С.Чаплина 30-х годов	**12**	10	2
Тема 19. Актеры жанрового кино США	**12**	10	2
Тема 20. Возникновение стереотипа героя с признаками новой типажности в 40-50-х годах в отечественном кинематографе	**12**	10	2
Тема 21. С.М. Эйзенштейн и его отношение к искусству актера на новом этапе	**9**	8	1
Тема 22. Влияние неореализма на искусство актера	**10**	8	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 2 курс, 4-й семестр	**72**	**56**	**10**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 23. Театр Б. Брехта и его актерская школа	**13**	12	1
Тема 24. Появление «антигероя» в западном кинематографе 40-50-х годов	**12**	12	–
Тема 25. Поиск нового киногероя и индивидуальных средств актерской киновыразительности, дестандартизация образов в отечественном кинематографе конца 50-х – начала 60-х годов	**11**	10	1

Наименование тем	Количество часов, в том числе		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 26. Создание театра «Современник» и его участие в развитии кинематографа «оттепели»	**12**	10	1
Тема 27. Трансформация опыта «новой волны»	**12**	12	–
Тема 28. Режиссерские новации в отечественном кинематографе и театре (конец 50-х, начало 60-х годов)	**12**	12	1
Итого за 3 курс, 5-й семестр	**72**	**68**	**4**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 29. Процесс накопления выразительных средств универсального актера в зарубежном кинематографе	**8**	8	–
Тема 30. Актерская школа ВГИК	**6**	6	–
Тема 31. Разнообразие стилей, индивидуальностей в отечественном кинематографе	**6**	6	–
Тема 32. Киноактеры поколения 90-х – 2000-х годов в мировом кинематографе и театре	**10**	8	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**36**	**28**	**2**
ВСЕГО за 1-3 курсы	**360**	310	**32**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Индивидуальность как средство актерской выразительности

Значение актера в творческом процессе создания фильма. Индивидуальность как средство актерской выразительности.

Тема 2. Актер театра и актер кино: взаимодействие и взаимовлияние

Актер – «живая связь между текстом автора, сценическими указаниями режиссера и восприятием зрителя» (П. Павлов «Словарь театра», Прогресс, Москва, 1991 г.)

Актер – творец и инструмент. Общее и различия в искусстве актера театра и актера кино. Особенности выразительных средств и навыков. Условия существования актера на сцене и съемочной площадке.

Тема 3. Актеры русского дореволюционного кинематографа

Тема 4. Актеры зарубежного кино этих лет

Поиск средств актерской выразительности в немом кинематографе. Повествовательно- фабульные фильмы. Понятие амплуа (экранизации, мелодрамы, салонные драмы, бытовые комедии и др.)

Актеры русского дореволюционного кинематографа: А.Каралли, В.Максимов, И.Мозжухин, В.Полонский, М.Рунич, В.Холодная и др.

Актеры зарубежного кино: Р.Валентино, Г.Гарбо, Л.Гиш, Б.Китон, М.Линдер, Г.Ллойд, Мюзидора (Ж.Рок), А.Нильсен, М.Пикфорд, Г.Свенсон, Д.Фербенкс, Ч-С.Чаплин, Э.Яннингс.

Тема 5. Д-У.Гриффит и его школа актеров

Стремление к достоверности актерского исполнения на разных планах: крупном, среднем, общем. Расширение репертуара – новые темы фильмов. Воспитал целую плеяду мастеров киноэкрана: М.Пикфорд, Л.Гиш, М.Марш, Р.Бартелмес, Р.Харрон и др.

Тема 6. Голливуд. Возникновение системы кинозвезд

Природа воздействия актера на зрителя в театре и кино. В театре – живая обратная связь. Театральные произведения – спектакль создается в присутствии зрителя… В кино особое значение имеет узнаваемость персонажа – актера, его «реальность», типажные внешние данные. Понятие амплуа. Актеры: Ф.Лоуренс, Т.Бара, Г.Свенсон, П.Негри, А.Назимова, А.Нильсен, М.Пикфорд, Д.Фербенкс, Р.Валентино…

Тема 7. Формирование основ актерской профессии в 20-е годы. Поиск новой киновыразительности

Поиск новой киновыразительности в соответствии с требованиями времени (типаж, социальная определенность, статичность характеров). Отличие новых персонажей от абстрактной «красивости» героев и героинь предыдущего периода.

Тема 8. Специфика подготовки актера в различных школах и направлениях отечественного кинематографа 20-х годов

«Натурально-выразительный актер» СЭйзенштейна.

«Натурщик» Л.Кулешова.

«Эксцентрический актер» Г.Козинцева и Л.Трауберга.

«Духовный типаж» А.Довженко.

Тема 9. Влияние биомеханики В.Мейерхольда на актерскую школу Л. Кулешова

Биомеханика как система физической тренировки актера с целью немедленного и точного выполнения актером заданий режиссера. Использовалась Л.Кулешовым для создания внешней техники актера через определенную систему физических упражнений (ритмика, пластика).

Фильмы без пленки – пластические этюды. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».

Актеры отечественного кинематографа: Э.Гарин, С.Герасимов, О.Жаков, Я.Жеймо, И.Ильинский, С.Комаров, Е.Кузьмина, М.Лапкина, С.Мартинсон, Л.Оболенский, В.Пудовкин, С.Свашенко, Н.Фогель, А.Хохлова.

Тема 10. Традиции реалистического театра в кинематографе 20-х годов. Роль в развитии актерского мастерства Я.Протазанова и В.Пудовкина

Использование театрального опыта искусства актера; стремление к психологической глубине актерской игры; выражение режиссерского замысла через актера (И.Мозжухин, И.Ильинский, А.Кторов, И.Москвин, М.Тарханов, Л.Леонидов, Н.Баталов, Н.Жаров, Н.Алисова).

В.И.Пудовкин – особое внимание к актерскому исполнению, стремление к индивидуализации характеров, достижению достоверности персонажей средствами режиссерского творчества («Мать»). Актеры МХАТа В.Барановская и Н.Баталов.

Тема 11. Совершенствование техники актера в традиционных жанрах кино США

Вестерн, мелодрама, приключенческий, костюмно-исторический. Тенденция к естественной выразительности, натуральности актера в работе перед кинокамерой.

Ч.Чаплин: «Малыш», «Пилигрим», «На плечо», «Золотая лихорадка».

Г.Ллойд, Б.Китон – в жанре комедии (эксцентрика, маска, трюки).

Тема 12. Роль актера в фильмах французского авангарда у режиссеров реалистического направления

Достоверность натурных съемок, реализм актерского исполнения, внимание к литературной основе.

Фильмы театрального режиссера А.Антуана: «Земля» (по Э.Золя), «Арлезианка» (по А.Доде)

Тема 13. Актер в фильмах немецкого «Экспрессионизма»

Отражение на экране общественной ситуации и настроений в немецком обществе после Первой мировой войны. Принцип субъективной интерпретации действительности. Герой – одиночка, тяготение к иррациональности, обостренной эмоциональности. В отличии от актерской задачи достоверного раскрытия психологии человека – приближение к маске, утрирование жеста, мимики… («Носферату, симфония ужаса» реж.Ф.Мурнау, «Кабинет доктора Калигари» реж. Р.Вине).

Тема 14. Новые требования к киноактеру в связи с приходом звука

1) Преобладание театральных актеров в фильмах.
2) Деквалификация многих киноактеров.
3) Кардинальное изменение в развитии выразительных средств кино и в творчестве киноактера: освоение звука: живое звучание слова, музыка, шумы, монтажный строй, ритм, композиция, мимика, жесты, пластическое актерское существование на разных планах, режиссерские задачи.

Ф.Бабочкин «Чапаев», В.Марецкая «Член правительства», Б.Щукин «Ленин в октябре», «Ленин в 18 году», Б.Чирков «Трилогия о Максиме», Н.Черкасов «Депутат Балтики», Б.Ливанов «Депутат Балтики»

Тема 15. Центральное место актера в звуковом кинофильме

Достижения (актеры разных школ и методик вырабатывают общий «киноязык» в работе на съемочной площадке):

1) создание образа положительного героя, несущего социальный оптимизм.
2) социальная роль актера как носителя официально утвержденного идеала нового общества.
3) эталон экранного образа в общественном сознании.

Актеры: П.Алейников, Б.Андреев, Б.Бабочкин, В.Караваева, Н.Крючков, М.Ладынина, Т.Макарова, В.Марецкая, Л.Орлова, Н.Черкасов, Б.Чирков, З.Федорова, Л.Смирнова, Ф.Раневская, Р.Плятт, Е.Кузьмина.

Тема 16. Школа Л.Страсберга

Система обучения актера в зарубежном кинематографе. Школа Л.Страсберга – адаптация системы К.С.Станиславского, опыта и школы М.Чехова.

Тема 17. Значение актера в становлении зарубежного кинематографа в 30-40-х гг.

Актеры зарубежного кинематографа 30-х – 40-х годов: Ж.Берри, Ж-Л.Барро, Г.Гарбо, Ж.Габен, Б.Дейвис, М.Дитрих, Ч.Лоутон, В.Ли, А.Маньяни, П.Муни, Л.Оливье, М.Симон, Тото, С.Треси, Л.Фернандель, А.Фабрици, К.Хепберн.

Тема 18. Кинематограф Ч-С.Чаплина 30-х годов

Фильмы «Цирк», «Огни большого города»

Тема 19. Актеры жанрового кино США

Ф.Астер, Д.Дурбин, Дж.Гарленд, Д.Келли, Дж.Роджерс, М.Руни.

Тема 20. Возникновение стереотипа героя с признаками новой типажности в 40-50-х годах в отечественном кинематографе

Агитфильмы (плакатность актерского исполнения), «монументальность» как новый признак актерского исполнения. Возникновение стереотипа героя с признаками новой типажности – «руководителя», «военоначальника», «рабочего» и т.д.

Актеры: Б.Андреев, М.Геловани, А.Дикий, И.Переверзев.

Тема 21. С.М. Эйзенштейн и его отношение к искусству актера на новом этапе

От типажа – к актеру – эволюция взглядов С.М. Эйзенштейна на искусство актера («Иван Грозный» 1-2 серии).

Тема 22. Влияние неореализма на искусство актера

Актеры: Л.Бозе, М.Джиротти, А.Маньяни, Ф.Фабрици, Э. де Филиппо.

Темы 23-24. Поиск нового героя, новых средств актерской выразительности в отечественном кинематографе 50-х – 60-х годов

Появление «антигероя» в западном кинематографе 50-60-х годов

Динамика общественной жизни и ее отражение в кинематографе периода «оттепели»

Поиск нового киногероя и индивидуальных средств актерской выразительности.

Дестандартизация образов: новый виток приближения к реальности.

Достоверность, естественность персонажей, своеобразие и неповторимость судеб.

Темы 25-27. Создание театра «Современник» и его участие в развитии кинематографа «оттепели».

Трансформация опыта «новой волны».

Режиссерские новации в отечественном кинематографе и театре

Тема 28. Процесс накопления выразительных средств универсального актера в зарубежном кинематографе

Актеры: Д.Фонда, Б.Стрейзанд, Л.Минелли, Д.Хофман, Р.Рндфорд, А.Пачино, Р.Де Ниро.

Тема 29. Актерская школа ВГИК

История. Мастера. Выпускники.

Тема 30. Разнообразие стилей, индивидуальностей в отечественном кинематограф

Традиции и новации в современном отечественном кинематографе. Персоналии.

Тема 31. Киноактеры поколения 90-х – 2000-х годов в мировом кинематографе и театре

Появление плеяды актеров нового поколения. Новые требования к профессиональной оснащенности киноактера: умение существовать в современных, востребованных зрителем кинематографических жанрах: триллер, экшн, боевик, фентази).

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение фильмов в соответствии с заданной формой просмотрового семинара, в целом направленные на развитие профессиональных навыков обучающихся, чему в немалой степени способствуют также творческие встречи с мастерами актерского искусства профессионального кинематографа и театра.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Учебная литература

Основная литература

Карцева Е.Н. Актеры зарубежного кино: Сборник статей. Выпуски 1-12. – М.: Искусство, 1965-1976.

Актеры советского кино. Выпуски 2-14. – М.: Искусство 1966-1978.

Юренев Р. Краткая история киноискусства. – М: Academia, 1997.

Дополнительная литература

Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.

Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники. – М., 2001.

Висконти и Висконти. – М., 1990.

Волянская Н. На уроках режиссуры С.А. Герасимова. – М:, 1991.

Занусси К. Пора умирать. – М., 2005.

Исаева К. Роль. Актер. Режиссер. – М.,1975.

Липков А. Шекспировский экран. – М., 1975.

Степанова П. Театр без кулис. Театральные опыты Е. Гротовского. – СПб., 2008.

Тадао Сато Кино Японии. – М., 1988.

Тарантино К. Интервью. – СПб., 2008.

Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М., 1996.

Федерико Феллини. Ингмар Бергман. – М., 1995.

Феллини о Феллини. – М.,1988.

Фон Триерс Л. Интервью. – СПб., 2008.

Чаплин Ч-С. О себе и своем творчестве. Тт. 1-2. – М., 1990.

3.2. Фильмография

Данный список является расширенным и может трансформироваться в зависимости от практических задач по дисциплине «Актерское мастерство» и специальным дисциплинам.

3.2.1. Фильмы отечественного кино

20 дней без войны
Александр Невский
Андрей Рублев
Астенический синдром
Аэлита
Анкор, еще Анкор
Баллада о солдате
Барышня – крестьянка
Бег
Белорусский вокзал
Белый тигр
Берегись автомобиля
Бесприданница
Брат
Братья Карамазовы
Броненосец «Потемкин»
Бумбараш
Бумер
Бедный, бедный Павел
В огне брода нет
Великий гражданин
Великий учитель
Верные друзья
Весна
Весна на Заречной улице
Влюбленные
Военно-полевой роман
Война и мир
Вокзал для двоих
Волга-Волга
Вор
Восхождение
Встречный
Водитель для Веры
Время танцора
Возвращение
Гамлет
Географ глобус пропил
Гроза
Гусарская баллада
Дама с собачкой
Два бойца
Девять дней одного года
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Доживем до понедельника
Долгие проводы
Дом в сугробах
Домик в Коломне
Древо желания
Жертвоприношение
Живет такой парень
Живые и мертвые
Жил певчий дрозд
Закройщик из Торжка
Звенигора
Земля
Зеркало
Зеркало для героя
Зной
Иван
Иван Грозный
Иваново детство
История Аси Клячкиной, которая любила, да не вышла замуж
Июльский дождь
Изгнание
Кабарда
Кавказский пленник
Калина красная
Карнавальная ночь
Катька – бумажный ранет
Клятва
Когда деревья были большими
Комиссар
Коммунист
Король Лир
Король-олень
Короткие встречи
Крейцерова соната
Крылья
Кубанские казаки
Летят журавли
Любовник
Маленькая Вера
Мать
Мачеха Саманишвили
Машенька
Мечта
Мне 20 лет
Мой друг Иван Лапшин
Молчи, грусть, молчи
Мольба
Музыка для декабря
Магнитные бури
Мусульманин
Мой брат Франкенштейн
Наташа Ростова
Начало
Не горюй
Небеса обетованные
Незаконченная пьеса для механического пианино
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
Несколько дней из жизни Обломова
Никто не хотел умирать
Ностальгия
Ничего личного
Ниоткуда с любовью или веселые похороны
Обыкновенное чудо
Одна
Окраина
Они сражались за Родину
Орел и решка
Осенний марафон
Особенности национальной охоты
Отец Сергий
Отец солдата
Остров
Первый учитель

Пес барбос и необычайный кросс
Петр Первый
Печки-лавочки
Пиковая дама
Плащ Казановы
Пловец
По закону
Подкидыш
Подмосковные вечера
Поднятая целина
Покаяние
Полеты во сне и наяву
Портрет Дориана Грея
Праздник святого Йоргена
Председатель
Преступление и наказание
Проверка на дорогах
Прогулка
Прорва
Путевка в жизнь
Пышка
Простые вещи
Путешествие с домашними животными
Пять вечеров
Раба любви
Свои
Сельская учительница
Семеро смелых
Солярис
Сорок Первый
Сталкер
Старое и новое
Стачка
Сто дней после детства
Судьба человека
Страна глухих
Свадьба
Тихий Дон
Трактористы
Третья Мещанская
Тридцать три
Трилогия о Максиме
У озера
Униженные и оскорбленные
Урга
Утомленные солнцем
Учитель
Фауст
Франц плюс Полина
Чапаев
Человек из ресторана
Чистое небо
Член Правительства
Шинель
Эйфория
Я шагаю по Москве

3.3.2. Фильмы зарубежного кино

Авиатор
Амели
Английский пациент
Анна Каренина
Апокалипсис
Апокалипсис сегодня
Аталанта
Афера
Африканская королева
Бабетта идет на войну
Банкирша
Без злого умысла
Бездна
Безрадостный переулок
Безумный Пьеро
Белый шейх
Бешеный бык
Божественная женщина
Бойцовский клуб
Большая жратва
Брак по – итальянски
Братья Карамазовы
Бродяга
Буч Кессиди и Санденс Кид
В джазе только девушки
В компании Макса Линдера
Все о Еве
Вестсайдская история
Вальсирующие
Ведьмы из Иствика
Великая иллюзия
Великий Гетсби
Великий диктатор
Весь этот джаз
Вечерние посетители
Вид на жительство
Война и мир
Волосы
Восемь с половиной
Вся президентская рать
Выбор оружия
Выпускник
Гамлет (К.Бранна)
Гамлет (Л. Оливье)
Гамлет (М. Гибсон)
Геда Габлер
Герой
Гибель богов
Голубой ангел
Город женщин
Горький рис
Графиня из Гонконга
Гроздья гнева
Давайте займемся любовью
Дама без камелий
Дама с камелиями
Дамы и господа
Двадцатый век
Девичий источник
Девушки с площади Испании
День начинается
Дети райка
Джентльмены предпочитают блондинок
Джинджер и Фрэд
Джульетта и духи
Дзета
Дикарь
Дневная красавица
Доктор Мабузе
Дорога

Елизавета
Заводной апельсин
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
Закон есть закон
Замужество Марии Браун
Зануда
Запах женщины
Затворники Альтоны
Звуки музыки
Земляничная поляна
Змеиное яйцо
Золотая карета
Золотая лихорадка
И бог создал женщину
Игры разума
Иезавель
Изгоняющий дьявола
Индокитай
Искатели приключений
История Пьеры
Кабаре
Кабинет доктора Калигари
Как украсть миллион
Касабланка
Кин, или гений и беспутство
Китайский квартал
Комический мир Гарольда Ллойда
Конформист
Королева
Король комедии
Король в Нью – Йорке
Кошка на раскаленной крыше
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Крамер против Крамера
Красота по - американски
Красотка
Крестный отец
Криминальное чтиво
Кто боится Вирджинии Вульф?
Леди Гамильтон
Ленни
Леон
Лили Марлен
Лисички
Лицо со шрамом
Лучше не бывает
Любовники с Понт-Неф
Любовное настроение
Людвиг
Мадам Дюббари
Маленький большой человек
Малыш
Мальтийский сокол
Мама Рома
Марафонец
Мари-Октябрь
Мария Шотландская
Медея
Мефисто
Мой американский дядюшка
Мост Ватерлоо
Моя прекрасная леди
Мсье Верду
Мужчина и женщина
Мы так любили друг друга
Мыс страха
Мятеж на «Баунти»
На плечо
На последнем дыхании
Набережная туманов
Неаполь – город миллионеров
Невинные с грязными руками
Непристойное предложение
Нет мира под оливами
Нетерпимость
Нибелунги
Новые времена
Ночи Кабирии
Ночь
Нью-Йорк, Нью – Йорк
Нюрнбергский процесс
О, Счастливчик!
Огни большого города
Однажды в Америке
Око дьявола
Опера нищих
Осенняя соната
Отверженные
Отверженные
Охотник на оленей
Очи черные
Парфюмер: история одного убийцы
Персона
Песни под дождем
Пилигрим
Плата за страх
Побег из Шоушенка
Погоня
Пожнешь бурю
Полуночный ковбой
Последнее танго в Париже
Последний магнат
Поцелуй Мэри Пикфорд
Почтальон звонит дважды
Поющие под дождем
Правосудие для всех
Призраки Гойи
Прирожденные убийцы
Причастие
Продавец дождя
Пролетая над гнездом кукушки
Профессионал
Профессия: репортер
Прохожая из Сан-Суси
Прощай, оружие
Прямой репортаж о смерти
Пустыня Тартари
Путь в высшее общество
Пять легких пьес

Развод по-итальянски
Рассекая волны
Рим – открытый город
Римские каникулы
Ричард Ш
Робин Гуд
Розенкранц и Гиндельстерн мертвы
Ромео и Джульетта (Б. Лурманн)
Ромео и Джульетта (Ф.Дзефирелли)
Сага о Йесте Берлинге
Самая красивая
Сделка
Седьмая печать
Седьмой крест
Сайлемские колдуньи
Сенсация
Серенада Солнечной долины
Сестра его дворецкого
Сирано де Бержерак
Сиянье
Сиятельные трупы
Сладкая жизнь
Сладкоголосая птица юности
Сломанные побеги
Смерть велосипедиста
Смешная девчонка
Собачья жизнь
Сокровища Сьерры – Мадре
Соседка
Спартак
Старое ружье
Сто мужчин и одна девушка
Страсти Христовы
Сцены из супружеской жизни
Такими мы были
Таксист
Талантливый мистер Рипли
Тартюф
Татуированная роза
Теорема
Тереза Ракен
Терраса
Титаник
Трамвай «Желание»
Три цвета: Белый
Три цвета: Красный
Три цвета: Синий
Тутси
У Золотого озера
Укрощение строптивой
Улыбка летней ночи
Унесенные ветром
Фани и Александр
Фауст
Форрест Гамп
Хелло, Долли!
Хроника одной любви
Час волка
Частная жизнь Генриха VIII
Человек дождя
Чикаго
Шейх
Шепоты и крик
Шербурские зонтики
Шкура
Шоу Трумана
Элиза
Юлий Цезарь
Я - беглый каторжник

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает: лекционной аудиторией, кинозалом, видеозалом, DVD, фильмотекой, видеотекой.

Б1.В.02. РАБОТА АРТИСТА НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – обучить студентов умению и навыкам создания художественных образов на съемочной площадке перед камерой, зная и понимая основы профессии, их значение в комплексе профессиональных дисциплин, необходимости сочетания теории и практики в ее неразрывности.

Условия работы на съемочной площадке имеют ряд отличий от работы актера на сценической площадке. Знание и практическое освоение этой специфики способствует более активной адаптации начинающего актера в производственных условиях киностудии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Работа артиста на съемочной площадке» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, преподается обучающимся на 2-4-м курсах в 4-7-м семестрах.

Учитывая специфику актерского образования в киновузе, дисциплина включена в учебный план как дополнение к традиционному комплексу дисциплин театрального образования. Наряду с другими дисциплинами киноспециализации, она отражает своеобразие методического подхода к преподаванию профилирующих дисциплин, заключающееся в синтезе театральной и кинематографической школ актерского мастерства.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПКО-1, ПКО-2 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса ПКО-**2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических (216 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4, 6, 7-й семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы	**Количество часов**				
	Всего	**В том числе по семестрам:**			
		4	**5**	**6**	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем	**252**	**56**	**68**	**64**	**64**

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего	В том числе по семестрам:			
			4	5	6	
Аудиторные занятия всего, в том числе:		252	56	68	64	64
Лекции		–	–	–	–	–
Практические занятия		252	56	68	64	64
2. Самостоятельная работа обучающегося		**54**	**10**	**4**	**2**	**38**
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		**18**	**6**	**–**	**6**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**324**	**72**	**72**	**72**	**108**
	з.е.	**9**	**2**	**2**	**2**	**3**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе		
	Всего	Практ. зан.	Самост. раб.
2 курс, 4-й семестр			
Тема 1. Особенности актерского существования на сценической и съемочной площадках	**66**	56	10
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 2 курс, 4-й семестр	**72**	**56**	**10**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 2. Базовые навыки работы актера перед камерой	**72**	68	4
Итого за 3 курс, 5-й семестр	**72**	**68**	**4**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 3. Базовые навыки работы актера перед камерой. Съемки видеоработы	**66**	64	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**72**	**64**	**2**
4 курс, 7-й семестр			
Тема 4. Съемки видеоработы. Съемки дипломных спектаклей	**102**	64	38
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 4 курс, 7-й семестр	**108**	**64**	**38**
ВСЕГО за 4-7-й семестры	**324**	**252**	**54**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности актерского существования на сценической и съемочной площадках

Сходство и различия актерского существования на сценической и съемочной площадках. Создание актерского портфолио. Видеовизитка. Требования кастинг-директора при прохождении видеопроб.

Тема 2. Базовые навыки работы актера перед камерой

Портрет на экране (ракурс, свет): индивидуальная работа в кадре на крупном плане (без текста), в разных ракурсах, при различном освещении. В этой работе со студентами необходимо выяснить и четко определить все особенности строения лица, выразительность тех или иных деталей в движении (глаза, рот, брови и т. д.)

Монтажный способ съемки: ознакомление обучающихся с различными способами монтажной съемки (покадровый, внутрикадровый монтаж и т.д.). Проведение цикла упражнений по данной теме. Проведение монтажной съемки, акцентируя внимание на умении сохранить внутреннее состояние персонажа при переходе от одного монтажного куска к другому.

Выразительные средства актера на крупном, среднем и общем плане: проведение съемки драматургического отрывка в условиях павильона.

Закон восьмерки. Диалог: проведение съемки сцен с участием двух героев с объяснением особенностей данного вида съемки.

Тема 3. Базовые навыки работы актера перед камерой. Съемки видеоработы

Использование элементов актерского мастерства, освоенные в учебном процессе: умение распределиться в логической действенной последовательности роли, держать перспективу, создавая полнокровную жизнь человеческого духа. Выбор преподавателем материала из литературных (сценарных) произведений для конкретных обучающихся.

Разбор. Предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношения персонажей. Сквозное действие. Воплощение через актеров полноценных визуальных образов.

Работа осуществляется с участием кафедр телевидения режиссуры и операторского мастерства.

Тема 4. Съемки дипломных спектаклей

Съемки дипломных спектаклей с участием кафедр телевидения и операторского мастерства.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий такие, как показ и обсуждение отрывков литературных и сценарных, разбор конкретных работ. Работа с онлайн сервисами и сайтами актерских агентств. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2003.

Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. – М.: ВГИК, 1972.

Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М., 1995.

Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

Терешкович В.М. Методика С.М. Эйзенштейна в работе с актером: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1990.

Терешкович В.М. Эволюция взглядов С. Эйзенштейна на искусство актера. От типажа – к актеру: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1988.

Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6-ти тт. – М.: Искусство, 1964.

Дополнительная литература

1. Бабочкин Б.А. Работа актера в театре, кино и на телевидении. – М.: ВГИК, 1972.
2. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
3. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
4. Бунюэль о Бунюэле. – М.: Радуга, 1989.
5. Висконти о Висконти. – М.: Радуга, 1990.
6. Волянская Н. На уроках режиссуры Герасимова: Записи занятий во ВГИКе. – М.: Искусство, 1965
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
8. Довженко А.П. Собр. соч.: в 4-х тт. – М.: Искусство, 1966-1969.
9. Из истории французской киномысли. – М.: Искусство, 1988.
10. Кино Италии. Неореализм. – М.: Искусство, 1989.
11. Козинцев Г.Л. Собр. соч.: В 5-ти тт. – Л.: Искусство, 1982.
12. Макки Р. История на миллион долларов. – М.: Альпина Нон-фикшн, 2018.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство,1991.
14. Пудовкин Н.Э. Актер в фильме. – Л.: ГАИЛ, 1934.
15. Чехов М.А. Литературное наследие. /В 2-х т.. Том 4: Об искусстве актера. – М.: Искусство, I995.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info
- http: //www.tvmuseum.ru – музей телевидения и радио в Интернете

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает материально-технической базой для проведения занятий на:

2-м курсе

аудитория № 419, оборудованная;

- световой и звуковой аппаратурой
- видеокамерой
- плазмой
- компьютером
- - монитором

3-4 курсах

телепавильон учебной киностудии, оснащенный

- осветительной и звуковой аппаратурой
- оборудованием для многокамерной съемки
- кинозалом,
- видеозалом,
- DVD,
- фильмотекой,
- видеотекой.

Б1.В.03. РАБОТА РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – обучить будущих актеров навыкам работы в профессиональном коллективе по созданию дипломного спектакля под руководством и при участии режиссера-постановщика.

Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Работа режиссера с актером» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, преподается обучающимся на 4 курсе в 8-м семестре изучается во взаимодействии с такими дисциплинами, как «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Работа артиста на съемочной площадке», что позволяет решить задачу профессиональной подготовки актера в комплексе

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных (УК-2, УК-3), общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-8) компетенций (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**УК-2.1.** знает методы управления проектом **УК-2.2.** знает основы планирования **УК-2.3.** знает основы психологии **УК-2.4.** умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения **УК-2.5.** умеет представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения **УК-2.6.** умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения **УК-2.7.** умеет организовывать и координировать работу участников проекта **УК-2.8.** умеет конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами **УК-2.9.** владеет навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов) **УК-2.10.** владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа и лидерство	**УК-3.** Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	**УК-3.1.** знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива **УК-3.2.** знает профессиональные этические нормы **УК-3.3.** знает основные командные стратегии **УК-3.4.** умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения **УК-3.5.** умеет вырабатывать и реализовывать командную стратегию **УК-3.6.** владеет организационными навыками **УК-3.7.** владеет навыком эффективной коммуникации в команде
Категория общепрофессио-нальных компетенций	**Код и наименование общепрофессио-нальной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества **ОПК-2.3.** умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства **ОПК-2.6.** владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организации творческого процесса
Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**	
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский		
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы	

аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией **ПКО-1.8.** умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса **ПКО-2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий	
ПКО-8. Способен исполнять обязанности помощника режиссера	**ПКО-8.1.** знает особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера

	ПКО-8.2. умеет выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; **ПКО-8.3.** умеет проводить репетиции по заданию режиссера **ПКО-8.4.** умеет проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля **ПКО-8.5.** владеет опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (120 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			1	**2**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**88**	**–**	**88**
Аудиторные занятия всего, в том числе:				
Лекции		–	–	–
Практические занятия		88	–	88
2. Самостоятельная работа обучающегося		**86**	**–**	**86**
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**180**	**–**	**1080**
	з.е.	**5**	**–**	**5**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
4 курс, 8-й семестр			
Тема 1. Работа над литературной первоосновой	**22**	6	16
Тема 2. Застольный период работы	**20**	6	14
Тема 3. Работа над отрывками	**32**	18	14
Тема 4. Работа над актом из пьесы	**32**	18	14
Тема 5. Работа над дипломным спектаклем	**36**	22	14
Тема 6. Работа над сценарием	**32**	18	14
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**		
Итого за 4 курс, 8-й семестр	**180**	88	**86**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Работа над литературной первоосновой

Выбор преподавателем отрывков из литературных произведений, пьес, исходя из индивидуальности каждого обучающегося.

Тема 2. Застольный период работы

Разбор, предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношение персонажей. Сквозное действие.

Тема 3. Работа над отрывками

Работа над отрывками осуществляется в соответствии с методикой разбора, применяемый в застольный период работы, с конкретным материалом по отрывкам.

Тема 4. Работа над актом из пьесы

Воплощение через актеров полноценных образов «Я» в предлагаемых обстоятельствах роли.

Тема 5. Работа над дипломным спектаклем

Включаются все элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе. Умение распределиться в логической действенной последовательности роли по всей пьесе. Умение держать перспективу, создавая через образ полнокровную жизнь человеческого духа.

Тема 6. Работа над сценарием

Работа на съемочной площадке предваряется так же, как и на сценической площадке, работой над сценарной основой с применением методики действенного анализа. Подходы корректируются в зависимости от данного материала и конкретной режиссерской задачи с учетом специфики работы актера перед камерой (фрагментарность работы, смена планов, ракурсов, режима и т.д.).

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение отрывков литературных и сценарных, разбор конкретных работ. Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. /Изд. 5-е изд. /Под общ. ред. П.Е. Любимцева. – М.: ГИТИС, 2008.

2. Буров; Труд актера и педагога. Актер и образ. Сверхзадача. Режиссура и педагогика/ Под общ ред. П.Е. Любимцева. – М.: ГИТИС, 2007.

3. Соснова М.Л. Искусство актера. – М.: Академ. Проект; «Мир», 2005.

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

5. Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Владимир ВКТ, 2011.

Дополнительная литература

1. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003.

2. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. – М.: Книжный дом «Либрикон», 2012.

3. Герасимов С.А. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве: Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
4. Герасимов С.А. Собр. соч. /В 8-х тт. – М.: Искусство, 1982-1984.
5. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. – М., 1995.
6. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. – М.: Правда, I989.
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми тт. – М., 1954-1961.
8. Эйзенштейн С.М. Планировка места действия на материале «Кавказского пленника» Пушкина: Лекции С.М. Эйзенштейна во ВГИКе. – М.: Музей кино, 1999.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает материально-технической базой для проведения занятий, включающей:

- учебный театр;
- аудиторию;
- учебную киностудию;
- видеоаппаратуру;
- монтажную лабораторию;
- осветительную аппаратуру;
- музыкальную аппаратуру;
- мебель рабочую (одинаковые стулья по количеству обучающихся и преподавателей);
- мебель, элементы декорации, костюмы, парики, грим для отрывков;
- ролл ставни;
- шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.

Б1.В.ДВ.01. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1
Б1.В.ДВ.01.01. ОЗВУЧЕНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – обучение практике записывания любых видов закадрового текста (рекламного, документального, информационного, политического, иронично-юмористического, а также радиотекста).

Задачи дисциплины:

– освоение обучающимся искусства тонировки, т.е. умению за кадром точно попасть в артикуляцию персонажа, сыгранного самим актером или другим актером, но на родном языке;

– освоение обучающимся искусства дубляжа, т.е. попадания в артикуляцию актера, играющего на иностранном языке;

– освоение обучающимся искусства «закадрового озвучивания», в котором голос актера должен соответствовать общей тематике фильма. Нужно научить не играть за иностранного актера, а только доносить до зрителя суть происходящего на экране

– освоение практики озвучивания полнометражного художественного фильма, сериала со множеством персонажей одним исполнителем, где актер должен профессионально обращаться со своим голосом – изменяя его в зависимости от возраста, пола и настроения персонажа. Такой вид озвучивания получил название «одноголосие»;

– освоение практики озвучивания двумя голосами (как правило, мужским и женским) фильма или сериала, в котором действует много персонажей. Такой вид озвучивания называется «двуголосие» или «многоголосие» (2, 3 мужских и 2, 3 женских голоса, озвучивающих всех героев);

– овладение практикой озвучивания мультипликационных фильмов и компьютерных игр.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Озвучение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной, преподается на 3 и 4 курсах в 5-8 семестрах. Программа обучения представляет собой комбинацию дисциплин «Актерское мастерство» и «Сценическая речь», являющихся основными, воспитывающими как технику речи (выработка четкой дикции, постановка дыхания и голоса, исправление говоров, овладение нормами литературного произношения), так и мастерство словесного действия в работе по художественному чтению.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-3. Владеет сценической речью,	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи

способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических (144 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр), зачет с оценкой (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**				
		Всего	**В том числе по семестрам:**			
			5	**6**	**7**	**8**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**76**	**9**	**8**	**37**	**22**
Аудиторные занятия всего, в том числе:						
Лекции		8	4	4	–	–
Практические занятия		54	–	–	32	22
Индивидуальные занятия		14	5	4	5	–
2. Самостоятельная работа обучающегося		**128**	**27**	**22**	**35**	**44**
Промежуточная аттестация – зачет, зачет с оценкой		**12**	**–**	**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**216**	**36**	**36**	**72**	**72**
	з.е.	**6**	**1**	**1**	**2**	**2**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**				
	Всего	**Лекции**	**Практ. зан.**	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
3 курс, 5-й семестр					
Тема 1. Вводная лекция	**4**	4	**–**	–	–
Тема 2. Чтение незнакомого текста	**7**	–	**–**	1	6
Тема 3. Чтение рекламного текста	**7**	–	**–**	1	6
Тема 4. Чтение политического, художественного и авторского текстов	**7**	–	**–**	1	6

Наименование тем	Количество часов, в том числе:				
	Всего	**Лекции**	**Практ. зан.**	**Инд. зан.**	**Самост. раб.**
Тема 5. Чтение сказок	**11**	–	**–**	2	9
Итого за 3 курв, 5-й семестр	**36**	**4**	**–**	**5**	**27**
3 курс, 6-й семестр					
Тема 6. Подготовка к записи фильмов на родном языке и записи видеорекламы	**5**	-	**–**	1	4
Тема 7. Запись отрепетированных отрывков рекламы и фильмов	**5**	-		1	4
Тема 8. Подготовка к записи мультфильмов	**8**	4	**–**	–	4
Тема 9. Запись отобранных мультфильмов	**12**	-	**–**	2	10
Промежуточная аттестация – зачет	**6**				
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**36**	**4**	**44**	**4**	**22**
4 курс, 7-й семестр					
Тема 10. Отсмотр и отбор материала для записи закадрового текста	**14**	–	6	1	7
Тема 11. Запись закадрового текста	**14**	–	6	1	7
Тема 12. Подготовка к разделу «Дубляж»	**14**	–	6	1	7
Тема 13. Дубляж	**14**	–	6	1	7
Тема 14. Запись обобщенного материала	**16**	–	8	1	7
Итого за 4 курс, 7-й семестр	**72**	**–**	**32**	**5**	**35**
4 курс, 8-й семестр					
Тема 15. Практические навыки элементов укладки фильмов	**16**	–	4	–	12
Тема 16. Кинодубляж	**18**	–	6	–	12
Тема 17. Тонировка	**18**	–	6	–	12
Тема 18. Закадровый перевод	**14**	–	6	–	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	**6**				
Итого за 4 курс, 8-й семестр	**72**	**–**	**22**	**–**	**44**
ВСЕГО за 3-4 курсы	**216**	**8**	**54**	**14**	**128**

2.3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Вводная лекция

Вводный теоретический курс по технологии озвучивания. Основные виды и жанры озвучивания.

Технические и акустические особенности работы актера с микрофоном и наушниками.

Тема 2. Чтение незнакомого текста

Необходимость подготовки за несколько минут к работе по озвучиванию фильма к записи (время для репетиции не предусматривается).

Беглое чтение незнакомого текста в различных темповых режимах. Задание обучающемуся – грамотное чтение любого незнакомого текста, используя имеющиеся знания по логике речи, с правильной расстановкой логических пауз и передачей в звучании текста знаков препинания.

Выработка навыков правильного расставления логических ударений и чувства перспективы фразы и всего текста в целом.

Тема 3. Чтение рекламного текста

Отработка навыков чтения рекламного и рекламно-информационного текста с определенной задачей и в определенном темпе, ритме.

Интонационное выделение рекламируемой продукции, определение ключевых слов в тексте.

Осуществление записи текста на аудио кассету и прослушивание записи для лучшего понимания обучающимся ошибок и достижений.

В дальнейшем рекламные тексты записываются в тон-студии с соответствующим видеорядом.

Тема 4. Чтение политического, художественного и авторского текстов

Чтение текста внятно, грамотно, художественно, с четко донесенной задачей, в определенном темпо-ритме.

Получение обучающимся первоначальных навыков радио- и телеозвучания.

Запись и прослушивание текста на аудио кассете.

Тема 5. Чтение сказок

Прочтение сказок по ролям. Необходимость понять и почувствовать характер персонажа, проявить способность к импровизации, найти речевую и голосовую характеристики персонажа.

Постижение обучающимся основ профессии в атмосфере игры.

Подготовка к записи мультфильмов.

Тема 6. Подготовка к записи фильмов на родном языке и видеорекламы

Просмотра лучших отечественных фильмов и отбор отрывков для дальнейшего озвучивания.

Репетиция перед телевизором для отработки артикуляционного попадания.

Выработка у обучающегося навыка понять, почувствовать характер персонажа и быть в состоянии воспроизвести эмоциональный диалог.

Тема 7. Запись отрепетированных отрывков рекламы и фильмов

Соединение творческого процесса с техническим. Отработка артикуляционного попадания.

Тема 8. Подготовка к записи мультфильмов

Просмотр и отбор материала для дальнейшей записи в тон-студии. Проведение репетиций перед монитором.

Отработка артикуляционного попадания.

Изучение характера персонажа и его речевых характеристик.

Тема 9. Запись отобранных мультфильмов

Запись текста мультфильмов в тон-студии.

Тема 10. Отсмотр и отбор материала для записи закадрового текста

Запись или перевод (с помощью преподавателя по иностранному языку) текста одной части фильма или сериала.

Неоднократное чтение обучающимся в аудитории перед телевизором текста, подкладывая его под соответствующий видеоряд с целью точнейшего подбора голосов для дальнейшей записи готового текста.

Тема 11. Запись закадрового текста

Запись отсмотренного, отобранного и отрепетированного материала в тонстудии.

Запись закадрового текста голосами обучающихся, наилучшим образом овладевшими необходимыми навыками.

Запись закадрового текста небольших отрывков из фильма.

Совместная работа с обучающимися на кафедре «Звукорежиссуры».

Тема 12. Подготовка к разделу «Дубляж»

Отсмотр и отбор материала для дальнейшей записи в тонстудии.

Работа перед монитором по артикуляционному попаданию в речь зарубежного актера.

Тема 13. Дубляж

Запись в тонстудии отобранных и отрепетированных кусков, добиваясь полного голосового соответствия с изображением на экране. Учет всех нюансов игры зарубежного актера.

Тема 14. Запись обобщенного материала.

Обобщение пройденного материала с включением в итоговый зачет работ по озвучению фильмов на русском языке и дубляжа мультфильмов.

Тема 15. Практические навыки элементов укладки фильмов

Самостоятельная запись и укладка текста обучающимся выбранного им или преподавателем фрагмента фильма для дальнейшего дублирования.

Возможность обучающемуся подыскивать слова, соответствующие артикуляции актера, благодаря многократному просмотру фрагмента на мониторе, вслушиванию в интонационный рисунок выбранного фрагмента, наблюдению всех деталей физической жизни персонажа, сохраняя возможно более точное смысловое содержание и эмоциональную окраску литературного перевода.

Тема 16. Кинодубляж

Отсматривается в аудитории и отбор материала для дальнейшей записи в тонстудии. Выбор лучших из предлагаемых отрывков для кинодубляжа.

Работа перед монитором по артикуляционному попаданию в речь зарубежного актера.

Запись отобранных и отрепетированных фрагментов з в тонстудии, добиваясь полного голосового соответствия с изображением на экране с учетом всех нюансов игры зарубежного актера.

Тема 17. Тонировка

Переозвучивание актерами записанного текста в студийных условиях. Помощь в озвучении фильмов, снятых обучающимися режиссерского факультета.

Тема 18. Закадровый перевод

Практика записи закадрового перевода полнометражного художественного фильма с целью дальнейшего его показа на просмотрах по дисциплине «Актеры мирового кино».

Перевод фильма на русский язык обучающимися, хорошо знающими язык оригинала фильма, самостоятельно или с помощью преподавателя иностранного языка. Запись закадрового перевода фильма на учебной киностудии.

2.4. Занятия с применением инновационных форм.

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий, такие как показ и обсуждение кино- и видеофильмов с толчки зрения звучащего слова, а также работа в тонстудии с полным техническим комплексом звукозаписи. В сочетании с индивидуальными и самостоятельными занятиями они направлены на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения используются следующие основные материалы:

3.1. Лучшие образцы советских (российских) и зарубежных мультфильмов, например,

– «38 попугаев»;
– «Маугли»;
– «Золотая антилопа»;
– «Малыш и Карлсон»;
– «Вовка в тридевятом царстве»;
– «Добрыня Никитич и змей Горыныч»;
– «Приключения в Изумрудном городе»;
– «Снежная королева»;
– «Приключения Домовенка Кузи».

3.2 Фильмы на родном языке (советские и современные российские фильмы), например,

– «Война и мир»;
– «Старик Хоттабыч»;
– «Девчата»;
– «Когда деревья были большими»;
– «Мимино»;
– «Сибирский цирюльник»;
– «Свой среди чужих, чужой среди своих»;
– «Летят журавли»;
– «Гамлет».

3.3. Фильмы на иностранном языке (классические и современные), например,

– «Унесенные ветром»;
– «Римские каникулы»;
– «Тутси»;

– «В джазе только девушки»;
– «Кабаре»;
– «Человек дождя»;
– «Завтрак у Тиффани»;
– «Ромео и Джульетта»;
– «С широко закрытыми глазами»;
– «Дорога».

Все фильмы подбираются индивидуально для каждого курса в зависимости от голосовых, речевых и актерских данных обучающихся.

3.4. Русские народные сказки и сказки народов мира.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает материально-технической базой для проведения занятий, включающей:

– музыкальный центр;
– телевизор и DVD Player;
– микрофон и наушники, подключаемые к телевизору;
– малую студи перезаписи;
– пульт озвучания и перезаписи «Синемикс»;
– компьютерный монтажно-аппаратный комплекс «Пратулз»;
– DVD+RV и Бетакам кассеты.

Б1.В.ДВ.01.02. РАБОТА С ДИКТОРСКИМ ТЕКСТОМ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – обучение работе с дикторским текстом.

Задачи дисциплины:

– научить анализировать словесный ряд фильма;

– сформировать умение владения различными формами озвучения, такими как авторский комментарий, информационный текст, интервью и поэтический комментарий;

– сформировать умение учета связи текста с изображением; а также на различных формах озвучения;

– сформировать умение озвучения:

- собственных фильмов;
- готового фильма по написанному обучающимся тексту;
- иностранного фильма с переводом на русский язык;

– выработать навык реализовывать свой замысел в словесном озвучении фильма.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Работа с дикторским текстом» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной, преподается на 3 и 4 курсах в 5-8 семестрах. .

Дисциплина изучается во взаимосвязи с дисциплиной «Сценическая речь в драматическом театре и кино», являющейся основной обучающей как технике речи (выработка четкой дикции, постановка дыхания и голоса, исправление говоров, овладение нормами литературного произношения), так и мастерству словесного действия в работе по художественному чтению.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-3 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-3.7. владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических (144 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр), зачет с оценкой (8-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов				
		Всего	В том числе по семестрам:			
			5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**76**	**9**	**8**	**37**	**22**
Аудиторные занятия всего, в том числе:						
Лекции		8	4	4	–	–
Практические занятия		54	–	–	32	22
Индивидуальные занятия		14	5	4	5	–
2. Самостоятельная работа обучающегося		**128**	**27**	**22**	**35**	**44**
Промежуточная аттестация – зачет, зачет с оценкой		**12**	**–**	**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**216**	**36**	**36**	**72**	**72**
	з.е.	**6**	**1**	**1**	**2**	**2**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов, в том числе:				
	Всего	Лекции	Практ. зан.	Инд. зан.	Самост. раб.
Тема 1. Словесный ряд фильма	**36**	4	–	5	27
Тема 2. Различные формы озвучения фильма	**30**	4	–	4	22
Тема 3. Авторский комментарий	**35**	–	16	2	17
Тема 4. Интервью. Стихотворный дикторский текст	**37**	–	16	3	18
Тема 5. Различные формы работы над дикторскими текстами	**33**	–	11	–	22
Тема 6. Работа над выбранным дикторским текстом	**33**	–	11	–	22
Промежуточная аттестация – зачет, зачет с оценкой	**12**				
Итого за 5-8-й семестры	**216**	**8**	**54**	**14**	**128**

2.3. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Словесный ряд фильма

Поиск интересного решения дикторского текста, который, будучи немногословным, должен раскрывать новое в экранном образе, обогащая зрительное восприятие фильма.

Теоретические положения и практика ведущих кинорежиссеров при озвучении фильма. Показ специально подобранных отдельных частей фильмов.

Тема 2. Различные формы озвучения фильма

Авторский комментарий.

Интервью.

Поэтический и информационный комментарий.

Тема 3. Авторский комментарий

Авторский комментарий – наиболее современная форма озвучения фильма.

Фильмы, озвученные непосредственно режиссерами (М. Роммом, Р. Карменом, А.Сокуровым и многими другими.).

Тема 4. Интервью. Стихотворный дикторский текст

Различные формы использования интервью в фильмах: синхронный рассказ персонажей, несинхронное использование интервью в форме закадрового текста и др.

Возможность читки текста поэта-автора или актера при стихотворном озвучивании фильма.

Тема 5. Различные формы работы над дикторскими текстами

Разнообразие видов практических занятий по работе с диктором.

Помощь обучающимся в выборе и записи диктора в учебных фильмах. Проработка текста и присутствие преподавателя при записи в студии, если обучающийся сам читает дикторский текст.

Другие формы работы, помимо озвучения фильмов, в которых обучающийся выступает как диктор:

- озвучение фильма по монтажному листу;
- озвучение фильма по написанному обучающимся тексту;
- перевод на русский язык и озвучение иностранного фильма.

Тема 6. Работа над выбранным дикторским текстом

Запись дикторских текстов записываются в звуковом павильоне Учебной студии. Ознакомление обучающихся на практике с приемами записи диктора. Возможность для обучающихся при записи текста делать несколько дублей, прослушивать их, переписывать заново, добиваясь точности в прочтении дикторского текста.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают дикцию, избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно-диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским литературным произношением. На занятиях по сценической речи изучают законы литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений.

В работе над стихотворной речью на практических занятиях проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и обсуждение выполненных заданий с целью развить у будущих актеров слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие критерии в оценках.

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Работа над прозаическими и стихотворными текстами проводится на индивидуальных занятиях под руководством преподавателя.

Индивидуальные занятия используются для более близкого знакомства преподавателя с особенностями речи, культурным уровнем и творческими задатками обучающихся. Такие контакты осуществляются в форме практических заданий по всем разделам предмета. Индивидуальный подход позволяет преподавателю всесторонне раскрыть способности каждого обучающегося.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям включает повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий и проводится по следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, исправлению дикционных недостатков, освоению литературного произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи. Самостоятельная работа по этим разделам предполагает четкое выполнение точных заданий преподавателя.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от обучающегося:

- самостоятельного выбора материала;
- работы над композицией отрывка;
- анализа и «присвоения» текста.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Автушенко И. А. Рабочая тетрадь по орфоэпии. – М.: ВГИК, 2012. – 68 с.

Автушенко И. А.Сценическая речь и эмоциональный слух: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2012. – 124 с.: граф., рис

Егорова А., Радченко А. Логика сценической речи: Учебное пособие, перераб. – М., 2007.

Кнебель М. Слово в творчестве актёра. – М., 1971.

Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры: Сборник. – М., 1992.

Дополнительная литература

Аванесов Г. Русское литературное произношение. – М., 1984

Поль Л. Сопер. Основы искусства речи. – М., 1958.

Сценическая речь: Учебник для студентов театральных учебных заведений /Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой./ 3-е изд. – М., 2002.

Теория и практика сценической речи. – СПб.: 2005.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает материально-технической базой для проведения занятий, включающей:

– музыкальный центр;
– телевизор и DVD Player;
– микрофон и наушники, подключаемые к телевизору;
– малую студию перезаписи;
– пульт озвучания и перезаписи «Синемикс»;
– компьютерный монтажно-аппаратный комплекс «Пратулз»;
– DVD+RV и Бетакам кассеты

ФАКУЛЬТАТИВЫ

ФТД.В.01. ГРИМ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели дисциплины

Цель дисциплины – обучение использованию грима как одного из средств художественной выразительности для создания сценического образа.

Задачи дисциплины:

– дать знания в области истории грима, раскрыть его значение в создании художественного образа;

– научить анализу данной работы для выявления акцентов во внешних характеристиках образа средствами грима;

– выработать навыки использования грима при создании художественного образа в зависимости от внешних и внутренних данных героя, с учетом черт лица и мимики актера.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Грим» является факультативной, преподается на 3 курсе в 6-м семестре, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Актерское мастерство» и «Мастерство артиста драматического театра и кино».

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-7 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим **ПКО-7.6.** умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате **ПКО-7.8.** владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			5	**6**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**32**	**–**	**32**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		32	–	32
Лекции		–	–	–
Практические занятия		32	–	32
2. Самостоятельная работа обучающегося		**34**	**–**	**34**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**72**	**–**	**72**
	з.е.	**2**		**2**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
3 курс, 6-й семестр			
Тема 1. Реалистический грим	8	4	4
Тема 2. Жанровый грим	8	4	4
Тема 3. Гротескный грим	8	4	4
Тема 4. Сказочный грим	8	4	4
Тема 5. Театральный грим	18	8	10
Тема 6. Грим в кинематографе	16	8	8
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**72**	**32**	**34**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Реалистический грим

Главная цель реалистического грима – достижение реальности изображаемого персонажа.Направления:

Возрастной – искусственное старение или омоложение лица, когда реальный возраст актера не соответствует возрасту персонажа.

Национальный – расовые особенности персонажа, не соответствующие антропологическому типу лица актера (Мавр в «Отелло» Шекспира, китаец Херувим в «Зойкиной квартире» Булгакова и т.д.).

Исторический – когда внешность персонажей корректируется в связи с канонами или особенностями конкретной историко-социальной среды спектакля:

использование принципов макияжа другого века, существенно отличающихся от современного макияжа.

Портретный – при изображении конкретного узнаваемого лица (Петр I, Пушкин, Ленин и т.д.)

Характерный – для отражения особенностей внешности (длинный нос Сирано в «Сирано де Бержераке» Ростана и т.д.).

Тема 2. Жанровый грим

Жанровый грим одно из направлений условного грима. Принципы условного грима: отказ от реалистических традиций, преувеличение отдельных черт, особенностей, качеств персонажа, использование стилистики конкретного эстетического течения.

Примеры жанрового грима – выбеленное лицо Пьеро в комедии дель-арте, «масочные» гримы классических театров Востока; использование традиций античных трагедий, клоунские нарисованные улыбки во все лицо и т.д.

Тема 3. Гротескный грим

Доведенный до максимума принцип характерного грима: резко ассиметричный, сильно преувеличенный.

Тема 4. Сказочный грим

Использование сказочного или фантастического грима при воплощении вымышленных персонажей, либо «очеловеченных» образов (Баба-Яга или Кощей Бессмертный в русских сказках).

Тема 5. Театральный грим

Грим (франц. grime, буквально – забавный старикан, от староитал. grimo – морщинистый), искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. Зависимость характера грима в театре от художественных особенностей пьесы, режиссёрской концепции, стиля оформления спектакля, замысла актёра.

Тема 6. Грим в кинематографе

Специфика искусства грима в кино, его зависимость от операторской техники, цвето- и светочувствительности киноплёнки, характера освещения. Условность грима для театра и сцены. Требование особенно тщательной и кропотливой работы гримёра в кино из-за увеличенного изображения на экране («крупный план»).: всё это требует постоянного Постоянное совершенствование гримёрных технологий и материалов в связи с совершенствованием кинооборудования, осветительных приборов, возрастанием требованияй режиссёров и зрителей к качеству грима. Приближение качества современного киногрима к гриму для непосредственного восприятия вживую. Создание пластических деталей из полупрозрачных силиконов, чтобы быть максимально похожими на человеческую плоть.

Тональное покрытие, проработка лица.

Грим кино по эпохам, характерные особенности грима и прически.

Использование волосяных наклеек по эпохам и социальному происхождению.

Волосяные наклейки для кино, основные особенности приклеивания, заклейка. Постиж.

Грим с последующим возрастным изменением лица.

Спецэффекты: раны резанные, рваные, ожоги, нулевые раны, трупные пятна, ссадины, рваная кожа.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

В учебном процессе используются такие активные и интерактивные формы проведения занятий, как практические занятия с преподавателем, просмотры исторических и современных фильмов, спектаклей с дальнейшим анализом актерских работ с точки зрения внешней характерности, использования грима.

Данный вид работы направлен на формирование и развитие профессиональных навыков обучающегося.

Навыки, приобретенные на занятиях по дисциплине «Грим» необходимо использовать при подготовке самостоятельных показов по дисциплине «Актерское мастерство». Участвуя в творческих работах (сценических и съемочных) обучающихся режиссерского и операторского факультетов, в фестивальных показах, класс-концертах обучающиеся актерского факультета получают необходимую практику освоения пройденного материала.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Раугул Р.Д. Грим. – Л.-М., 1939.

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве./ Собр. соч., т. 1. – М., 1954.

Анджан А. Грим в кино. – М.: Госкиноиздат, 1949.

Дополнительная литература

Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра в двух томах. От истоков до середины XX века. – М.: ЛКИ, 2011.

Ливнев Д.Г. Создание актерского образа: Хрестоматия. – М.: ГИТИС, 2008.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает материально-технической базой для проведения занятий, включающей:

– гримерный цех, оборудованный зеркалами, гримерными столами, подведенным водопроводом;

– инвентарь: театральный грим, кисти в ассортименте (плоские и круглые разных размеров), парики, постижерские изделия в ассортименте (бороды и усы всех размеров), средства для снятия грима, средства для укладки волос, расчески и щетки для волос разных размеров, щипцы для завивки волос разной формы, лаковки для наклеивания бород и усов.

ФТД.В.02. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Возрастание роли музыки в спектакле и кино, усиление ее драматургической функции, использование в качестве психологического подтекста вызывают необходимость развития музыкальных способностей будущих актеров театра и кино.

Цель освоения дисциплины приобщение обучающихся вокально-хоровому искусству, обучение пению и развитие певческих и слуховых способностей.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Вокальный ансамбль» является факультативной, преподается на 1 курсе в 1-2-м семестрах, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Сольное пение», что позволяет решить задачу фундаментальной подготовки актера в комплексе.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-6 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности **ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения **ПКО-6.11.** владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам**	
			1	**2**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**62**	34	28
Лекции		–	–	–
Практические занятия		62	34	28
2. Самостоятельная работа обучающегося		**4**	**2**	**2**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**72**	**36**	**36**
	з.е.	**2**	**1**	**1**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Дыхательная гимнастика	**6**	4	2
Тема 2. Распевание	**6**	6	–
Тема 3. Разучивание вокально-хорового произведения	**8**	8	–
Тема 4. Развитие навыков одноголосного и двухголосного пения	**8**	8	–
Тема 7. Женские ансамбли	**4**	4	–
Тема 8. Мужские ансамбли	**4**	4	–
Итого за 1 курс, 1-й семестр	**36**	**34**	**2**
1 курс, 2-й семестр			
Тема 1. Дыхательная гимнастика	**6**	4	2
Тема 2. Распевание	**2**	2	–
Тема 3. Разучивание вокально-хорового произведения	**2**	2	–
Тема 5. Развитие навыков пения без сопровождения	**8**	8	–
Тема 6. Двухголосие и трехголосие	**4**	4	–
Тема 7. Женские ансамбли	**4**	4	–
Тема 8. Мужские ансамбли	**4**	4	–
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	**36**	**28**	**2**
ВСЕГО за 1 курс, 1-2-й семестр	**72**	**62**	**4**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Дыхательная гимнастика

Дыхательные упражнения по методике Стрельниковой и Емельянова.

Тема 2. Распевание

Упражнения: на закрытый рот, одноголосные на гласный «а», квинтовые, терцовые, канонические, гармонические трехголосные и с элементами четырехголосия.

Тема 3. Разучивание вокально-хорового произведения

Разучивание по партиям: синтогмамип мотивами, разами, предложениями, периодами, до исполнения всей формы.

Тема 4. Развитие навыков одноголосного и двухголосного пения

Выстраивание унисона, единого звукообразования, единое формирование гласных, одновременное произнесение согласных.

Тема 5. Развитие навыков пения без сопровождения

Обучение на примере простейших видов канона, гетерофонии.

Тема 6. Двухголосие и трехголосие (ПКО-6).

Навыки обучения пению «вторы» и функционального трехголосия.

Тема 7-8. Женские ансамбли. Мужские ансамбли (ПКО-6).

Выстраивание тембрового ансамбля, работа над формой и концепцией произведения.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию музыкального их кругозора, творческой инициативы, выявлению собственного музыкального вкуса и пристрастий.

Умение соединять все навыки, выработанные на занятиях с преподавателем, в самостоятельной работе в дальнейшем творчестве показываются обучающимися при просмотре преподавателем самостоятельных работ студентов.

Обучающимся рекомендуется для самостоятельных работ изучение нотного материала, использование DVD концертов, мюзиклов, фильмов, что позволяет расширить музыкальный кругозор обучающегося и определится в направлении самостоятельной работы.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебная литература

Обязательная литература

Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

Способин И.В. Элементарная теория музыки: Учебник/ Изд. 8-е. – М.: Музыка, 1984.

Дополнительная литература

Аникеева З., Аникеев Ф., Плешков И. Клиника и лечение нарушений голоса. – Кишинев, 1988.

Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 2000.

Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.-М.-Краснодар, 2003.

Юдин С. Формирование голоса певца. – М., 1962.
Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. – Л., 1971.

3.2. Примерный список рекомендуемых музыкальных произведений

Русские народные песни

1. «В темном лесе»
2. «Как под лесом, под лесочком» ,обр. Римского-Корсакова
3. «Уж как по лугу, лугу» (женский ансамбль)
4. «Ах вы, сени мои, сени»
5. «Уж ты, поле мое»
6. «Во кузнице…»
7. «Ах ты, зимушка-зима»
8. «Эх, Настасья», обр. М. Коваля
9. «Щедрик», обр. Леонтовича

Старинный студенческий гимн «Gaudeamus»

Песни народов мира

1. «Ты еси лоза…» (мужской ансамбль), Грузинская песня
2. «Светлячок» (женский ансамбль), Грузинская народная песня в обр. В. Гокиели
3. «Ау, Morena!» (женский ансамбль), Народная песня Андалусии
4. «Четыре погонщика мулов» (мужской ансамбль), Испанская песня в записи и гармонизации Федерико Гарсиа Лорки
5. «Ride On, Jesus Ride», Американский спиричуэлс
6. «Nobody knows the trouble», Американский спиричуэлс

Мировая классика

1. Моцарт «Азбука»
2. Бах «Нам день приносит свет зари»
3. Рахманинов «Ночка» (женский ансамбль)
4. Шостакович «Звездочки»
5. Гурилев «У нас было на улице» (женский ансамбль)
6. Гершвин «Clappa yo’hand!»
7. Гершвин хор из оперы «Порги и Бес» «I got rhythm»

Песни

1. Б. Юрьев «Динь-динь-динь!»
2. А. Новиков «Дороги»
3. Э. Пресли «Love me tender»
4. Соловьев-Седой «Соловьи»
5. М. Ножкин «Последний бой» (мужской ансамбль)
6. Д. Тухманов «День победы»
7. Соловьев-Седой «На солнечной поляночке»
8. А. Пахмутова «Обнимая небо» (мужской ансамбль)
9. Г. Гладков «Проснись и пой»
10. Кант 18 века «Радуйся, Росско земле»
11. Эшпай «Песня о криницах» (женский ансамбль)
12. А. Пахмутова «Хорошие девчата» (женский ансамбль)
13. Н. Девитте «Не для меня…» (мужской ансамбль)

14. И. Дунаевский «Дорогие мои москвичи»

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

- Вокальный класс (ауд.419, 422)
- Музыкальный инструмент – рояль или пианино.

ФТД.В.03. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – раскрыть творческий потенциал, развить природные способности обучающихся средствами хореографии.

Задачи дисциплины:

– научить владеть основными элементам различных танцевальных жанров;

– научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в работе над ролью в спектаклях и фильмах;

– сформировать умение владеть основами импровизации;

– привить обучающимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание через пластику движений;

– сформировать навыки совершенствования выразительности исполнения, развития силы, выносливости, координации движений.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Современный танец» является факультативной, преподается на 3 курсе в 5-6-м семестрах, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Танец», «Основы сценического движения», что позволяет решить задачу профессиональной подготовки актера в комплексе.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (96 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			5	**6**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**132**	**68**	**64**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		132	68	64
Лекции		–	–	–
Практические занятия		132	68	64
2. Самостоятельная работа обучающегося		**6**	**4**	**2**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	**–**	**6**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**144**	**72**	**72**
	з.е.	**4**	**2**	**2**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
3 курс, 5-й семестр			
Тема 1. Знакомство с дисциплиной	**6**	6	–
Тема 2. Изоляция	**14**	14	–
Тема 3. Stretch в партере	**12**	12	–
Тема 4. Построение урока	**14**	12	2
Тема 5. Основы афро джаза	**13**	12	1
Тема 6. Основы джаз танца	**13**	12	1
Итого за 3 курс, 5-й семестр	**72**	**68**	4
3 курс, 6-й семестр			
Тема 7. Построение урока	**16**	16	–
Тема 8. Основы контактной импровизации	**16**	16	–
Тема 9. Основы свинговых танцев – линди хоп, буги-вуги	**16**	16	–
Тема 10. Основы аргентинского танго	**18**	16	2
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 3 курс, 6-й семестр	**72**	**64**	**2**
ВСЕГО за 3 курс, 5-6-й семестры	**144**	**132**	6

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с дисциплиной

Понятие «современный танец». История развития современного танца. Танцевальные направления и техники в современной хореографии. Понятия «энергия», «единая плоскость», «дыхание», «центр», «параллельные позиции ног». Постепенное знакомство с построением урока и терминологией.

Тема 2. Изоляция

Работа разными частями тела от головы до ног. Выполнение изоляции от простого к сложному. Создание движения каждой частью тела независимо от другой с использованием ровного и синкопированного ритма. Дальнейшее усложнение задачи: добавление одновременной работы двух затем трех частей тела и т.д., передвижения в пространстве и смены уровней.

Движения изолированных центров.

Голова

Наклоны вперед и назад, вправо и влево, повороты вправо и влево, sundari вперед-назад и из стороны в сторону.

Плечи

Подъем одного или двух плеч вверх, движение плеч вперед-назад, twist плеч, шейк плеч.

Грудная клетка

Движение из стороны в сторону, движение вперед-назад, круговые движения вверх-вниз, из стороны в сторону, подъем и опускание.

Пелвис (тазобедренная часть)

Движение вперед-назад, движение из стороны в сторону, спиральное скручивание бедер в диагонали – shimmi, восьмёрка, hip lift – подъем бедра вверх, трясучка – jelly roll.

Руки

Изучение позиции рук. Максимальная возможность движения рук, множество различных положений. Движение каждой части руки (кисти, предплечья, пальцев) изолированно или в сочетании одна с другой. Движение вытянутых рук без изгибов. Множество сочетаний движений двух рук в различных плоскостях (впереди, вверху, сзади).

Упражнения на координацию. Поочередная смена позиций рук с отставанием на один счет и т.п. Добавление шагов или работы разных частей тела для усложнения задания.

Ноги

Изучение позиций ног.

Задания:

- колени согнуть, выпрямить в направлениях прямо и по диагоналям; круговые движения, два колена «внутрь, наружу».
- стопы: перекаты с пятки на полупальцы на месте с продвижением из стороны в сторону, «гармошка», переходы из позиций в позицию и т.п.

Составление на основе основных движений комбинаций, которые исполняются с различными акцентами в тех или иных точках и в различных ритмических рисунках, усложняются с добавлением смены уровней и перемещением в пространстве.

Тема 3. Stretch в партере

Выполнение упражнений на середине зала в партере. Построение упражнения «stretch» на мягком естественном натяжении самых различных групп мышц и служит для вырабатывания их эластичности и гибкости тела. Мягкое выполнение упражнений без резких движений, на свободном ощущении тела, ровном дыхании. Чередование упражнений на растяжение с резкими и быстрыми движениями для укрепления мышечного корсета.

Тема 4. Построение урока

Упражнения, развивающие постановку и технику движения рук, ног, корпуса, апломп, координацию движений правильное распределение дыхания, чувство ритма.

I. Середина

1. Упражнения для позвоночника: наклоны торса в разные стороны, скручивания - flat back, deep body bend, side stretch, roll up and down, hinge. Комбинация впоследствии этой группа наклонов с demi и grand plie, подъемом на полупальцы, с различными позициям рук (curve, arch), составление единой учебной комбинации.
2. Battement tendu и battement tendu jete. Исполнение по параллельным позициям с изменением динамики и ритмического рисунка движения, чередуя положение вытянутой и сокращенной стопы. Добавление впоследствии координации с руками или движениями других изолированных центров.
3. Rond de jambe par terre. Исполнение из параллельной позиции с переходом в открытые позиции с изменением динамики и ритмического рисунка движения. Комбинация с passe parter, положением ноги (закрытом, параллельным и открытом) на passe, наклонами корпуса, вращениями и т.п.
4. 4.Положение Passe. Исполнение из I параллельной и I свободной позиции ног. Комбинация с движениями и позами джазового танца.
5. 5.Партер. В Достаточно широкое использование в современном танце движений на полу (в партере). Выполнение упражнений стрэйтч характера, в разных положениях и позициях ног. Упражнения на contraction и release, спирали, наклоны торса. Переходы из одного положения или позиции в другое со сменой темпа и ритма – дополнительный тренаж на координацию.
6. Grand battement. Исполнение из параллельной позиции с переходом в открытые позиции с изменением динамики и ритмического рисунка движения. Комбинация с вращениями, основными движениями и позами джазового танца.

II. Изучение танцевального стиля

Погружение в эпоху стиля, воспитание манеры, грамотное освоение лексического материала.

Усвоение:

- положения рук, ног, корпуса;
- основных движений;
- поз, манер.

III. Диагонали – передвижение в пространстве.

Развитие танцевальности, приобретение манеры и стиля изучаемого танцевального материала.

Усвоение:

– основных шагов;
– прыжков;
– вращения.

IV. Комбинация или импровизация

Достижение в исполнении комбинации или импровизации танцевальности, выразительности, грамотного исполнения, чувства партнерства, индивидуальности. Разучивание нескольких комбинаций, соединяющихся в единый, хореографически выстроенный номер, или разучивание танцевальных произведений известных балетмейстеров.

Тема 5. Основы афро джаза

Основная задача – изучение и выработка соответствующей пластической и характерной выразительности, достижение естественной раскрепощенности в исполнении движений, эмоций.

Изучение основного положения корпуса, ног, рук, кистей, стоп.

Понятие трёх центров, их взаимосвязь и взаимодействие во время движения – moonshine (голова), sunshine (грудной отдел), starshine (пелвес).

Волны - Snake (змея), dolphine (дельфин), worm (червяк), ripples.

Изучение основных движений. Изучение танцевальных комбинаций. Постановка номера.

Тема 6. Основы джаз танца

Изучение и овладение манерой, чувством позы, формой и характером движений.

Изучение основных положений рук, ног, тела

Изучение основных движений Ball change, Step ball change, Kick ball change, Par de burre, Slide, Cathch step, Pivot step.

Изучение танцевальных комбинаций. Разучивание танцевального материала из репертуара Боба Фосса.

Тема 7. Построение урока

Упражнения на развитие мышц спины, ягодиц, силы ног. Наклоны корпуса, battement tendu и battement tendu, rond de jambe par terre. Вращения на месте и в продвижение. Учебные упражнения в танцевальном характере с добавлением основных движений проучиваемых стилей.

Тема 8. Основы контактной импровизации

Основы контактной импровизации. Понятие ведение-следование. Изучение своего тела в пространстве, в контакте с полом, затем с партнером. Внутренне осознание себя – умение «слышать» не только свое тело, но и тело партнера. Создание процесса импровизации, возникающего «здесь, сегодня, сейчас».

Тема 9. Основы свинговых танцев – линди хоп, буги-вуги

Понятие баунса. Трипл степ.

Основной шаг 8-битный и 6битный, чарльстон.

Ознакомление и изучение простых движений линди хопа.

Понятие ведения, баланса и контрбаланса в паре.

Изучение положений в парах.

Изучение парных фигур. Вращения.

Изучение простых акробатических поддержек.

Постановка танцевального номера.

Тема 10. Основы аргентинского танго

Ощущение баланса. Шаги. Повороты.

Понятие диссоциация – отдельная работа верхней части тела от нижней.

Линейный шаг. Внешний шаг.

Хиро – шаг в сторону, вперед, в сторону, назад.

Кунита – прерванный шаг.

Очо (восьмерка) – женский шаг с продвижением вперед, назад, на месте.

Болео – выброс расслабленной ноги от бедра вперед, назад в сторону.

Сакада – шаг внутрь ноги партнёра.

Сендвич – остановка движения партнером партнерши, за счет «блокады» стоп.

Положение в парах – закрытая, открытая, близкая позиции.

Понятие ведения.

Изучение парных фигур. Вращения. Поддержки.

Постановка танцевального номера.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное освоение элементов современного танца.

Самостоятельная работа способствует развитию творческой инициативы, наблюдательности, фантазии и тренировке памяти обучающегося

Обучающимся разрешается и рекомендуется для самостоятельных работ воспользоваться DVD известных фильмов, мюзиклов, использовать увиденные па, сочетания движений, стиля, что поможет расширению пластической палитры, стилей.

Проверка результатов самостоятельной работы каждого обучающегося отдельно при участии всей группы.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Грачева Л.В. Психотехника актера: Учебное пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015.

Дополнительная литература

Морозова Г. Пластическое воспитание актера. – М.: Терра-спорт, 1998.

Голубовский Б. Пластика в искусстве актера. – М.: Искусство, 1986.

Гранер В. Ритм в искусстве актера. – М.: Искусство, 1966.

Диниц Е.В. Джазовые танцы. – М.: Искусство, 2002.

Долькроз Жак Э. Ритм. – М.: Классика, 2001.

Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. История. Методика. Практика. – М.: ГИТИС, 2000.

Филиппова А.В. Краткий словарь танцев. – М.: Наука, 2006.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

– балетный зал (ауд.612, 612-а, ауд.105), достаточно просторный, светлый, умеренно теплый и легко проветриваемый, закрытый, без арок и колонн, специально оборудованный станками, размещенными параллельно стенам, зеркалами, напольным покрытием танцевальным пластиком;

– освещение с покрытием рядами из мелких ламп;

– магнитофон, музыкальный центр.

ФТД.В.04. СТЕП

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – знакомство обучающихся с формой танцевального искусства – степ.

Задачи дисциплины:

– ознакомить с основами этого жанра, терминологией;

– научить владеть основными элементам степа;

– научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в работе над ролью в спектаклях и фильмах;

– сформировать навыки совершенствования выразительности исполнения, выносливости, координации движений.

1.2. Место дисциплины в ОП ВО

Дисциплина «Степ» является факультативной, преподается на 2 курсе в 3-м семестре, изучается во взаимосвязи с дисциплинами «Танец», «Основы сценического движения» что позволяет решить задачу профессиональной подготовки актера в комплексе.

Дисциплина находится в постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПКО-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (48 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (3-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**		
		Всего	**В том числе по семестрам:**	
			3	**4**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**34**	**34**	**–**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	–
Лекции		–	–	–
Практические занятия		34	34	–
2. Самостоятельная работа обучающегося		**32**	**32**	**–**
Промежуточная аттестация – зачет		**6**	**6**	**–**
Общая трудоемкость	**акад. час.**	**72**	**72**	**–**
	з.е.	**2**	**2**	**–**

2.2. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Наименование тем	**Количество часов, в том числе:**		
	Всего	**Практ. зан.**	**Самост. раб.**
2 курс, 3-й семестр			
Тема 1. Разминка	**8**	4	4
Тема 2. Изучение основ, простейших движений. Терминология	**10**	6	4
Тема 3. Изучение простейших комбинаций, традиционных номеров	**12**	6	6
Тема 4. Ритмика	**12**	6	6
Тема 5. Музыкальная структура	**12**	6	6
Тема 6. Импровизация	**12**	6	6
Промежуточная аттестация – зачет	**6**		
Итого за 2 курс, 3-й семестр	**72**	**34**	**32**

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Разминка

Разогревание мышц ноги путем выполнения простейших упражнений на их растяжение (мышцы икры, стопы и др.).

Упражнения на различные части ноги (работа только стопы, работа ноги от колена, работа от бедра).

Упражнения на расслабление различных частей ноги.

Выполнение простейших ударов.

Тема 2. Изучение основ, простейших движений. Терминология

Параллельное изучение терминологии и основ, простейших движений.

Терминология – название ударов (на английском языке). Одинарные, двойные, тройные удары, четыре, пять ударов, Основные движения.

Изучение простейших движений путем выполнения различных упражнений на месте и при движении.

Выполнение простейших движений, включающих ранее изученные основы.

Изучение более сложных основных движений.

Тема 3. Изучение простейших комбинаций, традиционных номеров

Зависимость степени сложности комбинаций от возможности обучающихся, связанные с развитием их стопы, слуховыми данными.

Использование при изучении комбинаций вариаций на какие-либо базовые движения:

- вариации cramp roll, crawl, paddle and roll, drawback, third, star;
- традиционные номера – движения и их вариации использующиеся во всех формах и стилях степа. Time Step и его вариации. Shim Sham Shimmy и его вариации.

Тема 4. Ритмика

Основа жанра «степ» – умение согласовывать свои действия с музыкальным ритмом. *Упражнения*:

- упражнения на развитие и усовершенствование внутреннего слуха;
- повторение простейших мелодий хлопков за преподавателем;
- повторение мелодий-хлопков за обучающимися, что способствует самовыражению;
- упражнения на акценты – простейшие удары и хлопки;
- темп – различная скорость, постепенное замедление или ускорение посредством ударов, хлопков;
- вырабатывание чувства ритмических мелодий внутри себя – только «пропустив ритмы через себя, можно правильно отобразить их ногами».

Тема 5. Музыкальная структура

Элементы темы:

- знакомство с основами музыкальной структуры;
- изучение длительностей;
- знакомство с общими обозначениями времени или размерами;
- определение времени и музыки – ритм, такт, сильные и слабые доли, синкопа, свинг, темп, акцент, пауза;
- некоторые музыкальные понятия – вступление, фраза. Главная мелодия, акапелла, импровизация, хореография.

Тема 6. Импровизация

Основы импровизации.

Простейшие упражнения на импровизацию – любое известное движение, выполняемое каждым обучающимся по очереди на определенный счет; выполнение обучающимся любых движений при поддержке других определенной ритмической мелодией, выполняемой ногами или хлопками.

Полная свобода игры и самовыражения степ-танцоров.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина является практической и предполагает поэтапное детальное освоение всех этапов учебной работы.

Обучающиеся самостоятельно могут отрабатывать технические упражнения, повторять удары, движения, комбинации. Предусмотрена самостоятельная импровизация с использованием изученного материала.

Самостоятельная работа способствует развитию творческой инициативы, наблюдательности, тренировке памяти обучающегося.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательная литература

Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – СПб. Азбука, Азбука Аттикус, 2011.

Дополнительная литература

Шереметьевская Н.Е. Прогулка в ритмах степа. – М.: Печатное дело, 1996.

Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985.

Медведева С.А. Музыка ног: Иллюстрированное пособие для изучающих степ. – М., 2003.

Бекина С., Ломова Т. Музыка и движение. – М., 2012.

Немеровский А. Пластическая выразительность актера. –.М.: «ИСКУССТВО», 1976.

Морозова Г. Пластическое воспитание актера. – М.: Терра-спорт, 1998.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2025
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2025
ЭБС "Лань" контакт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2025
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/

– Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий по дисциплине:

– балетный зал (ауд..105), достаточно просторный, светлый, умеренно теплый и легко проветриваемый, закрытый, без арок и колонн, специально оборудованный станками, размещенными параллельно стенам, зеркалами, напольным покрытием танцевальным пластиком;

– освещение с покрытием рядами из мелких ламп;

– магнитофон, музыкальный центр.

БЛОК 2. ПРАКТИКА. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б2.О.01(У). ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

1. Место исполнительской учебной практики в ОП ВО

Учебная исполнительская практика обучающихся актерского факультета является органичной частью учебного процесса. Во время ее прохождения обучающиеся закрепляют и расширяют знания, полученные при изучении основных профессиональных дисциплин («Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Сценическая речь», «Танец», «Основы сценического движения», «Сольное пение»).

2. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (96астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4-й семестр).

Таблица 1

Семестр	Трудоемкость		Способ проведения практики
	Зач. ед.	Акад. час.	
3-й семестр	**2**	**72**	рассредоточенная
4-й семестр	**2**	**72**	рассредоточенная
Итого за 3-4-й семестры	**4**	**144**	

3. Задачи практики

1. Апробация усвоения материала, пройденного по дисциплинам специального цикла («Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы сценического движения», «Танец», «Сольное пение»).
2. Ознакомление с реальными условиями производства (учебная киностудия ВГИК).
3. Овладение практическими навыками профессии – выступления перед зрительской аудиторией.

4. Содержание практики

Способ проведения учебной практики: стационарная.

Участие в конкурсах по профилю специальных дисциплин: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы сценического движения», «Сольное пение», «Танец» под руководством мастера и педагогов курса.

Проведение исполнительских вечеров на материале лучших учебных работ (под контролем мастера, преподавателей курса).

Проведение показов самостоятельных работ студентов с последующим разбором. Наиболее удачные отрывки могут стать поводом для продолжения этой работы с преподавателем.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Прохождение учебной исполнительской практики направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7) компетенций (Табл. 2).

Таблица 2

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества **ОПК-2.3.** умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства **ОПК-2.6.** владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организации творческого процесса

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-1.8. умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса **ПКО-2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-3.5. уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-5.7. владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли
ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности **ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения **ПКО-6.11.** владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим **ПКО-7.6.** умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате **ПКО-7.8.** владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

Б2.О.02(П). ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

1. Место производственной исполнительской практики в ОП ВО

Производственная исполнительская практика обучающихся актерского факультета является органичной частью учебного процесса. Во время ее прохождения обучающиеся закрепляют и расширяют знания, полученные при изучении основных профессиональных дисциплин («Актерское мастерство», «Сценическая речь в драматическом театре и кино», «Танец», «Сольное пение», «Сценический бой», «Озвучение»).

2. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы, 216 академических (144 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (7-й семестр).

Таблица 1

Семестр	Трудоемкость		Способ проведения практики
	Зач. ед.	Акад. час.	
5-й семестр	**2**	**72**	рассредоточенная
6-й семестр	**2**	**72**	рассредоточенная
7-й семестр	**2**	**72**	рассредоточенная
Итого за 5-7-й семестры	**6**	**216**	

3. Задачи практики

1. Апробация усвоения материала, пройденного по дисциплинам специального цикла («Актерское мастерство», «Сценическая речь в драматическом театре и кино», «Сценический бой», «Танец», «Сольное пение», «Озвучение»).
2. Ознакомление с реальными условиями производства (учебная киностудия ВГИК).
3. Овладение практическими навыками профессии – выступления перед зрительской аудиторией.

4. Содержание практики

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.

Этот вид практики предполагает как самостоятельную работу обучающихся, так и работу под руководством мастера и преподавателей курса.

Самостоятельные формы практики: участие в учебных курсовых и дипломных работах обучающихся ВГИКа, в кино- и театральных проектах, концертных программах на телевидении и радио. В каждом случае сценарная разработка рассматривается руководителем курса с целью выяснения художественной ценности данного материала, соотнесения учебных задач с конкретным творческим замыслом.

С целью реализации полученных профессиональных навыков в рамках творческой практики под руководством мастера и преподавателей предполагаются выступления студентов перед зрительской аудиторией в Домах творчества (Дом кинематографистов, ЦДРИ, Дом актера), в Фонде культуры РФ, выездные концерты и спектакли.

Материалом выступлений являются дипломные спектакли, программы, составленные из лучших учебных работ и специально созданных композиций. Мастер курса, являющийся руководителем практики, проводит разбор состоявшихся выступлений, обобщает этот опыт, планируя дальнейшую работу с обучающимися с учетом индивидуального опыта каждого.

Одной из задач проведения практики является возможность показа лучших работ обучающихся профессиональному зрителю (режиссерам, продюсерам, актерам) с целью их дальнейшего трудоустройства.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Прохождение учебной исполнительской практики направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7, ПКО-8) компетенций (Табл. 2).

Таблица 2

Категория общепрофессиональных компетенций	**Код и наименование общепрофессиональной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества **ОПК-2.3.** умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства **ОПК-2.6.** владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организации творческого процесса

Код и наименование профессиональной компетенции	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией **ПКО-1.8.** умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса **ПКО-2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-5.3. умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли
ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности **ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения **ПКО-6.11.** владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-7.6. умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате **ПКО-7.8.** владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий	
ПКО-8. Способен исполнять обязанности помощника режиссера	**ПКО-8.1.** знает особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера **ПКО-8.2.** умеет выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем **ПКО-8.3.** умеет проводить репетиции по заданию режиссера **ПКО-8.4.** умеет проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля **ПКО-8.5.** владеет опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером

Б2.О.03(ПД). ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1. Место преддипломной практики в образовательной программе

Преддипломная практика обучающихся актерского факультета является органичной частью учебного процесса. Во время ее прохождения обучающиеся закрепляют и расширяют знания, полученные при изучении основных профессиональных дисциплин («Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Сценическая речь», «Танец», «Основы сценического движения», «Сольное пение»).

2. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 академических (96 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (8-й семестр).

Таблица 1

Семестр	Трудоемкость		Кол-во недель
	Зач. ед.	Акад. час.	
8-й семестр	2	72	$1^1/_3$

3. Задачи практики

1. Апробация усвоения материала, пройденного по дисциплинам специального цикла («Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы сценического движения», «Танец», «Сольное пение»).
2. Ознакомление с реальными условиями производства (учебная киностудия ВГИК).
3. Овладение практическими навыками профессии – выступления перед зрительской аудиторией.

4. Содержание практики

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Преддипломная практика представляет собой этап работы над дипломными спектаклями в живой непосредственной связи со зрительской аудиторией.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Прохождение учебной исполнительской практики направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональных (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7) компетенций (Табл. 2).

Таблица 2

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		ОПК-2.3. умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства **ОПК-2.6.** владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организации творческого процесса

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией **ПКО-1.8.** умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	ПКО-1.11. владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса **ПКО-2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами **ПКО-3.5.** уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли
ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения,	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения **ПКО-6.11.** владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим **ПКО-7.6.** умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате **ПКО-7.8.** владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Б3.01. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования в высших учебных заведениях, является обязательной.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом высшего образования.

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную выпускником, несколькими выпускниками совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Фактическое выполнение выпускником комплекса творческих заданий в рамках совместного выполнения ВКР (дипломного спектакля).

Результаты аттестационных испытаний, включенных в выпускную квалификационную работу, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и оформляются в виде протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.

2. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

Государственная экзаменационная комиссия − комиссия по защите выпускных квалификационных работ (дипломных спектаклей).

Состав экзаменационной комиссии утверждается ректором университета. Возглавляет государственную экзаменационную комиссию председатель из числа ведущих деятелей культуры и искусства, утверждаемый приказом Министерства культуры РФ.

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, Основной Профессиональной Образовательной Программой, разработанной на основе Примерной Основной Образовательной Программы, разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по УГСН «Сценические искусства и литературное творчество», зарегистрированной в государственном реестре

примерных основных образовательных программ, Федеральным государственным образовательным стандартом в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Государственная итоговая аттестация	Трудоемкость в		
	зач. ед.	часах, в том силе	
		контактная работа	самостоят. работа
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	9	-	324

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

4.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

– 04 Культура, искусство

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

– творческо-исполнительский

– организационно-управленческий

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:

– драматическое или музыкально - драматическое произведение;

– роль, партия;

– собственный психофизический аппарат;

– зрительская аудитория;

– творческие коллективы организаций исполнительских искусств;

– различные категории обучающихся;

– профессиональные ассоциации;

– образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность.

4.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональ–ной деятельности (по Реестру Минтруда)	Типы задач профессиональ-ной деятельности	Задачи профессиональ-ной деятельности	Объекты профессиональ-ной деятельности (или области знания)
04 Культура, искусство	творческо-исполнительский	• подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в спектаклях разных	драматическое или музыкально – драматическое произведение; роль, партия; собственный психофизический

Область профессиональ–ной деятельности (по Реестру Минтруда)	Типы задач профессиональ-ной деятельности	Задачи профессиональ-ной деятельности	Объекты профессиональ-ной деятельности (или области знания)
		жанров, концертных программах, а также в кино- и телевизионных фильмах; владение навыками самостоятельных занятий актерским тренингом.	аппарат; зрительская аудитория; творческие коллективы организаций исполнительских искусств; профессиональные ассоциации
	организационно-управленческий	• осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности.	драматическое или музыкально-драматическое произведение; роль, партия; творческие коллективы организаций исполнительских искусств; профессиональные ассоциации;

В результате освоения программы специалитета у выпускника по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессионельные компетенции.

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	**УК-1.1.** знает основные методы анализа **УК-1.2.** знает закономерности исторического развития **УК-1.3.** знает основные философские категории и проблемы познания мира **УК-1.4.** знает методы изучения сценического произведения

	вырабатывать стратегию действий.	**УК-1.5.** знает профессиональную терминологию **УК-1.6.** умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию **УК-1.7.** умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними **УК-1.8.** умеет формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации **УК-1.9.** умеет определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации **УК-1.10.** владеет методом критического анализа **УК-1.11.** владеет навыками системного подхода к решению творческих задач
Разработка и реализация проектов	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**УК-2.1.** знает методы управления проектом **УК-2.2.** знает основы планирования **УК-2.3.** знает основы психологии **УК-2.4.** умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения **УК-2.5.** умеет представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения **УК-2.6.** умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения **УК-2.7.** умеет организовывать и координировать работу участников проекта **УК-2.8.** умеет конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами **УК-2.9.** владеет навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов) **УК-2.10.** владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа и лидерство	**УК-3.** Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	**УК-3.1.** знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива **УК-3.2.** знает профессиональные этические нормы **УК-3.3.** знает основные командные стратегии **УК-3.4.** умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения **УК-3.5.** умеет вырабатывать и реализовывать командную стратегию **УК-3.6.** владеет организационными навыками **УК-3.7.** владеет навыком эффективной коммуникации в команде
Коммуникация	**УК-4.** Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	**УК-4.1.** знает формы речи (устной и письменной) **УК-4.2.** знает особенности основных функциональных стилей **УК-4.3.** знает языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности **УК-4.4.** знает современные коммуникативные технологии **УК-4.5.** умеет ориентироваться в различных речевых ситуациях **УК-4.6.** умеет понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке **УК-4.7.** умеет воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию **УК-4.8.** умеет вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета **УК-4.9.** владеет изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями **УК-4.10.** владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для

		академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** знает особенности национальных культур **УК-5.2.** знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования **УК-5.3.** знает способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии **УК-5.4.** знает способы преодоления коммуникативных барьеров **УК-5.5.** умеет ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия **УК-5.6.** умеет устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия **УК-5.7.** умеет учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения **УК-5.8.** умеет применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности **УК-5.9.** владеет навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач **УК-5.10.** владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбереженье)	**УК-6.** Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей	**УК-6.1.** знает основы психологии мотивации **УК-6.2.** знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности **УК-6.3.** умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей **УК-6.4.** умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития

	жизни	**УК-6.5.** умеет определять цели профессионального роста **УК-6.6.** владеет навыками саморазвития **УК-6.7.** владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда
Самоорганиза-ция и саморазвитие (в том числе здоровье-сбереженье)	**УК-7.** Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**УК-7.1.** знает принципы здоровьесбережения **УК-7.2.** знает роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности **УК-7.3.** знает способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности **УК-7.4.** умеет поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **УК-7.5.** владеет навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
Безопасность жизнедеятель-ности	**УК-8.** Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	**УК-8.1.** знает правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности **УК-8.2.** знает средства и методы повышения безопасности жизнедеятельности **УК-8.3.** знает основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности **УК-8.4.** умеет выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте **УК-8.5.** умеет предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты **УК-8.6.** умеет принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

		УК-8.7. владеет навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	**УК-9.** Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	**УК-9.1.** знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики **УК-9.2.** умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели **УК-9.3.** владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
Гражданская позиция	**УК-10.** Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**УК-10.1.** знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения **УК-10.2.** умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство **УК-10.3.** владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
История и теория искусства	**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	**ОПК-1.1.** знает историю культуры в широком контексте **ОПК-1.2.** знает историю и теорию искусства **ОПК-1.3.** умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи **ОПК-1.4.** умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию **ОПК-1.5.** владеет методикой анализа произведения искусства **ОПК-1.6.** владеет профессиональной терминологией
Творческая деятельность	**ОПК-2.** Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	**ОПК-2.1.** знает теоретические основы и методические принципы актерского искусства **ОПК-2.2.** знает основы психологии художественного творчества **ОПК-2.3.** умеет использовать теоретические знания в практической деятельности **ОПК-2.4.** умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства **ОПК-2.5.** умеет руководить творческой деятельностью в сфере искусства **ОПК-2.6.** владеет различными актерскими техниками **ОПК-2.7.** владеет методами организациитворческого процесса
Работа с информацией	**ОПК-3.** Способен планировать	**ОПК-3.1.** знает основные источники информации по истории и теории искусства

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	**ОПК-3.2.** знает принципы работы с информацией **ОПК-3.3.** умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет **ОПК-3.4.** умеет анализировать и систематизировать полученную информацию **ОПК-3.5.** владеет навыками планирования и проведения исследовательской работы **ОПК-3.6.** владеет навыками использования информационно-коммуникационных технологий
Педагогическая деятельность	**ОПК-4.** Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	**ОПК-4.1.** знает основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства **ОПК-4.2.** знает основы педагогики и психологии **ОПК-4.3.** знает особенности образовательного процесса в области культуры и искусства **ОПК-4.4.** умеет планировать педагогическую работу **ОПК-4.5.** умеет анализировать и применять различные методы обучения **ОПК-4.6.** умеет разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин **ОПК-4.7.** умеет осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов **среднего и высшего образования** **ОПК-4.8.** владеет навыками педагогической работы и оценки ее эффективности

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ-ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Государственная культурная политика	**ОПК-5.** Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	**ОПК-5.1.** знает основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации **ОПК-5.2.** умеет планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ **ОПК-5.3.** умеет осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ **ОПК-5.4.** владеет навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский	
ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	**ПКО-1.1.** знает теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией **ПКО-1.2.** знает способы взаимодействия со зрителем **ПКО-1.3.** знает способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы **ПКО-1.4.** знает реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией) **ПКО-1.5.** умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков **ПКО-1.6.** умеет проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли,

	изучение контекстных материалов, формирование замысла **ПКО-1.7.** умеет общаться со зрительской аудиторией **ПКО-1.8.** умеет проявлять творческую инициативу во время работы над ролью **ПКО-1.9.** умеет самостоятельно проводить работу над ролью **ПКО-1.10.** владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли **ПКО-1.11.** владеет навыками импровизации в процессе работы над ролью
ПКО-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	**ПКО-2.1.** знать этические нормы коллективной творческой работы; **ПКО-2.2.** знать роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля **ПКО-2.3.** знать основы психологии художественного творчества **ПКО-2.4.** уметь работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей **ПКО-2.5.** уметь аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии **ПКО-2.6.** уметь устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке **ПКО-2.7.** уметь адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы **ПКО-2.8.** владеть теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса ПКО-**2.9.** владеть теорией и практикой сценического и делового общения
ПКО-3. Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	**ПКО-3.1.** знать теоретические и методические основы сценической речи **ПКО-3.2.** знать специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами **ПКО-3.3.** знать особенности речевой выразительности на сцене и в кадре **ПКО-3.4.** уметь пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами

	ПКО-3.5. уметь поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата **ПКО-3.6.** владеть техникой сценической речи **ПКО-3.7.** владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения
ПКО-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	**ПКО-4.1.** знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке **ПКО-4.2.** знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох **ПКО-4.3.** знает правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке **ПКО-4.4.** умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности **ПКО-4.5.** умеет настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму **ПКО-4.6.** умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования **ПКО-4.7.** владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя **ПКО-4.8.** владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПКО-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	**ПКО-5.1.** знает основные виды и жанры танцевального искусства **ПКО-5.2.** знать методику исполнения различных танцевальных жанров **ПКО-5.3.** умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа **ПКО-5.4.** умеет под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал **ПКО-5.5.** умеет быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным **ПКО-5.6.** владеет техниками различных танцевальных жанров **ПКО-5.7.** владеет методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли

ПКО-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	**ПКО-6.1.** знает основы музыкальной грамоты **ПКО-6.2.** знает основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности **ПКО-6.3.** знает особенности развития и постановки голоса, технику дыхания **ПКО-6.4.** знает требования к гигиене и охране голосового аппарата **ПКО-6.5.** умеет использовать различные приемы вокальной техники при создании роли **ПКО-6.6.** умеет грамотно ориентироваться в музыкальном тексте **ПКО-6.7.** умеет осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения **ПКО-6.8.** умеет поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата **ПКО-6.9.** владеет основами вокального искусства **ПКО-6.10.** владеет навыками ансамблевого пения **ПКО-6.11.** владеет навыками вокального тренинга **ПКО-6.12.** владеет навыком применения основ музыкальной грамоты на практике
ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	**ПКО-7.1.** знает основы теории грима **ПКО-7.2.** знает основные приёмы гримирования и их последовательность **ПКО-7.3.** знает методы самостоятельной работы по созданию грима **ПКО-7.4.** знает правила гигиены грима **ПКО-7.5.** умеет разрабатывать и накладывать несложный грим **ПКО-7.6.** умеет использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа **ПКО-7.7.** умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате **ПКО-7.8.** владеет основными приёмами гримирования **ПКО-7.9.** владеет навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий	
ПКО-8. Способен исполнять обязанности помощника режиссера	**ПКО-8.1.** знает особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера **ПКО-8.2.** умеет выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем **ПКО-8.3.** умеет проводить репетиции по заданию режиссера

	ПКО-8.4. умеет проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля **ПКО-8.5.** владеет опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма проведения и тематика выпускной квалификационной работы (дипломного спектакля) определяются кафедрой актерского мастерства и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации.

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности «Актерское искусство», включая выполнение программ практик.

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы оформляется приказами «Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ», «О проведении государственной итоговой аттестации».

5.1. Требования к защите выпускной квалификационной работы

Четвертый год обучения завершается защитой выпускной квалификационной работы – выполнение ролей в спектаклях, кино- и телефильмах. ВКР (дипломный спектакль) должна максимально продемонстрировать творческие возможности каждого выпускника.

В ВКР (дипломном спектакле) на сценической площадке, на кино- или телевизионном экранах выявляются все приобретенные обучающимися в учебном заведении теоретические и практические знания.

Главная задача руководителя ВКР при подготовке дипломного спектакля так распределить ролевой материал, чтобы дать возможность будущему актеру проявить себя с наиболее выгодной для него стороны и, по возможности, исчерпывающе.

В целях оптимального выполнения ВКР (дипломного спектакля) необходимо творческое взаимодействие актера с режиссером-педагогом в процессе создания дипломного спектакля в движении по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля. Режиссер-педагог является научно-педагогическим работником кафедры актерского мастерства или кафедры сценической речи, занимающийся профессиональной деятельностью в сфере подготовки дипломных спектаклей, кино- и телепостановок.

Подготовка дипломных спектаклей, кино- и телепостановок должна происходить в условиях, аналогичных производственным: в Учебном театре, на Учебной киностудии, включенных в материально-техническую базу ВГИК.