

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра культурологии, философии и искусствознания

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Рабочая программа дисциплины

Специальность

51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ»

Квалификация (степень) выпускника
«Звукорежиссер»

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3++ по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация выпускника – специалист.

Утверждена на заседании кафедры культурологии 21 мая 2024 г., протокол № 10 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

Переутверждена на заседании кафедры культурологии 21 мая 2025 г., протокол № 10 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

История искусств : рабочая программа дисциплины для обучающихся по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация выпускника – специалист / сост. А. И. Бураченко. – Кемерово: Кемеровский гос. ин-т культуры, 2024. – 31 с. - Текст : электронный.

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История искусств» является:

- формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам Базовой части Блока 1 «Базовые дисциплины» (Б.1.О) Для ее освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса. Преподавание истории искусств также опирается на базовое знание студентами элементарной исторической и искусствоведческой терминологии, полученное в курсах «История» и «Мировая художественная культура» в общеобразовательной школе. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин ОПОП: «История музыки (зарубежной и отечественной)», «История исполнительского искусства».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; –проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; –национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; -обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; -исторические этапы в развитии	- определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.	- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

	национальных культур; -художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; -национально-культурные особенности искусства различных стран.		
--	---	--	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г. регистрационный №43326). Трудовая функция – педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 академических часов или 4 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 курсе (1-2 семестры). Очная форма обучения: Из них (первый семестр) 36 академических часа выделено на аудиторную работу с обучающимися, 45 час – самостоятельная работа обучающихся, в том числе доля аудиторных занятий в интерактивных формах 18 часов, что составляет 50 %. Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине определен зачет (1 семестр).

Заочная форма обучения - общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 академических часов или 4 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 курсе (1-2 семестры). Из них (первый семестр) - 16 академических часов выделено на аудиторную работу с обучающимися, 119 часов – самостоятельная работа обучающихся, в том числе доля аудиторных занятий в интерактивных формах 15 часов, что составляет 30 %. Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине определен зачет (1 семестр).

4.2. Структура дисциплины:

Очное обучение:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)				
		Всего	Лекции	Семин./ практ.	В т. ч. ауд. занят. в интерак- тивной форме	СРС
Раздел I. История театра						
1.1.	Специфика театра как вида искус-	1	1			

	ства					
1.2.	Античный театр	1	1			
1.3.	Средневековый театр	1	1			
1.4.	Театр эпохи Возрождения	1	1			
1.5.	Театр и эстетика эпохи Просвещения	1	1			
1.6.	Истоки русского театра	1	1			
1.7.	Театр XIX века: общая характеристика	1	1			
1.8.	Драматургия и теория театра в XVII–XX веках	6		4	2 (дискус-сия)	2
1.9.	Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития	1	1			
1.10.	Феномен советского театра	1	1			
1.11.	Режиссерское искусство XX века	6		4	2 (дискус-сия)	2
1.12.	Проблемы эстетики «новой» драмы	1	1			
Раздел II. История киноискусства						
2.1.	Специфика кино как вида искусств	1	1			
2.2.	Кинематограф на рубеже XIX–XX веков: опыт «аттракциона»	1	1			
2.3.	«Великий немой»: становление киноязыка в 1910–20-е годы	1	1			
2.4.	Звук и цвет в кино 1930-х годов	1	1			
2.5.	Культурный феномен советского кино	2	2			
2.6.	Мировая война и кино в 1940-е годы: неореализм как новая эра	1	1			
2.7.	«Новая волна» во Франции и киноискусство 1950–60-х годов	1	1			
2.8.	Мейнстрим и «авторское» кино	1	1			
2.9.	Развитие технологий и кино рубежа XX–XXI веков	1	1			
2.10.	Время великих художников (мировой кинематограф 1950–90 гг.)	6		4	2 (дискус-сия)	2
2.11.	Жанрово-видовое разнообразие киноискусства	7		4	2 (дискус-сия)	3
	Экзамен					27
	ИТОГО:	72	20	16	8	36

Заочное обучение:

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)
----------	------	---

		Всего	Лекции	Семина./ практ.	В т. ч. ауд. занят. в интерак- тивной форме	СРС
Раздел I. История театра						
1.1.	Специфика театра как вида искусства	8,5	0,25			8
1.2.	Античный театр	8,5	0,25			8
1.3.	Средневековый театр	8,5	0,25			8
1.4.	Театр эпохи Возрождения	8,5	0,25			8
1.5.	Театр и эстетика эпохи Просвещения	8,5	0,25			8
1.6.	Истоки русского театра	8,5	0,25			8
1.7.	Театр XIX века: общая характеристика	8,5	0,25			8
1.8.	Драматургия и теория театра в XVII–XX веках	8,5	0,5	1		8
1.9.	Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития	8,5	0,25			8
1.10.	Феномен советского театра	8,5	0,25			8
1.11.	Режиссерское искусство XX века	8,5	0,5	1		8
1.12.	Проблемы эстетики «новой» драмы	8,5	0,25			8
Раздел II. История киноискусства						
2.1.	Специфика кино как вида искусств	9,5	0,25			9
2.2.	Кинематограф на рубеже XIX–XX веков: опыт «аттракциона»	9,5	0,25			9
2.3.	«Великий немой»: становление киноязыка в 1910–20-е годы	10,5	0,25			10
2.4.	Звук и цвет в кино 1930-х годов	10,5	0,25			10
2.5.	Культурный феномен советского кино	10,5	0,5			10
2.6.	Мировая война и кино в 1940-е годы: неореализм как новая эра	10,5	0,25			10
2.7.	«Новая волна» во Франции и киноискусство 1950–60-х годов	10,5	0,25			10
2.8.	Мейнстрим и «авторское» кино	10,5	0,5			10
2.9.	Развитие технологий и кино рубежа XX–XXI веков	10,5	0,5			10
2.10.	Время великих художников (мировой кинематограф 1950–90 гг.)	10,5		1		10
2.11.	Жанрово-видовое разнообразие киноискусства	11		1		10

	Экзамен	27				27
	ИТОГО:	72	6	4	0	62

4.3. Содержание дисциплины:

Содержание	Результаты обучения (формируемые компетенции)	Виды оценочных средств, формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел I. История театра		
Тема 1.1. Специфика театра как вида искусства Театр как вид искусства. Участники театрального процесса и связи между ними: «театр», «зритель», «критика», «историк театра». Театроведение как наука. Теории происхождения театра.	Формируемые компетенции: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) В результате освоения тем обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направ-	беседа
Тема 1.2. Античный театр Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация спектаклей, актерское искусство в Древней Греции. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Учение Аристотеля о трагедии. Театр эллинистического периода, его устройство, актерское искусство. Новоаттическая комедия. Менандр.		устный опрос
Тема 1.3. Театр эпохи Средневековья Народные истоки Средневекового театра. Искусство гистрионов. Эволюция церковного театра. Литургическая и полулитургическая драма. Мираклъ. Моралите. Мистерия. Фарс. Развитие светского театра.		
Тема 1.4. Театр эпохи Возрождения Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (ученый театр), характеристика основных жанров. Комедия дель арте: происхождение, театрально-эстетические принципы, основные маски. Эпоха Возрождения в Испании. Лопе де Вега: биография и творчество. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство Испании. Возникновение профессионального театра в Англии. Общая характеристика творчества В. Шекспира. Исторические хроники («Ричард III»). Основная проблематика комедий Шекспира («Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь»). Великие трагедии Шекспира («Гамлет»		

и др.). Последние пьесы Шекспира. Формирование французского профессионального театра. Поэтика классицизма. Пьер Корнель («Сид»). Трагедии Жана Расина («Федра»). Формирование жанра высокой комедии в творчестве Ж.-Б. Мольера.	ления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран.	
Тема 1.5. Театр и эстетика эпохи Просвещения Общая характеристика развития английского театра данного периода. Слезная комедия и мещанская драма. Драматургия Р. Шеридана. Творчество Дэвида Гаррика. Основные идейно-художественные тенденции французского театра эпохи Просвещения. Проблематика драматургии Вольтера. Дени Дидро и театр. Общая характеристика театральной деятельности Бомарше. Творчество Мари Дюмениль. Формирование немецкого театра XVIII. Театральная деятельность Г.-Э. Лессинга. Драматургия И. В. Гете («Фауст»). Театрально-эстетические взгляды Фридрих Шиллер («Разбойники», «Мария Стюарт»). Творчество Фридриха Шредера. Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. Творческий путь Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци.	уметь: – определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания. владеть: – навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.	устный опрос
Тема 1.6. Истоки русского театра Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Скоморошество как проявление народной художественной культуры. Виды народного театра: медвежья потеха, вертеп, раек, балаган. Устная народная драма. Предпосылки возникновения придворного театра. Репертуар придворных трупп. Специфика зрелища. Школьный театр и пути его проникновения в Россию. Драматургия Симеона Полоцкого. Теория школьного театра. Театр Славяно-греко-латинской академии. Распространение школьного театра в России. Предпосылки создания профессионального национального театра. Федор Волков и организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле. Указ об учреждении российского публичного театра под руководством А. П. Сумарокова (1756 г.).		устный опрос
Тема 1.7. Театр XIX века: общая характеристика Великая французская революция и театр. Творчество Ф.-Ж. Тальма. Борьба за романтический театр. В. Гюго. Актерское искусство Фредерика Леметра. Творчество Элизы Рашель. Формирование принципов «хорошо сделанной пьесы». Джордж Гордон Байрон и театр. Творчество Эдмунда Кина. Театральная деятельность Чарльза Кина. Общая характеристика итальянского театра эпохи Рисорджемента. Театральная деятельность Густаво Модены. Великие итальянские трагики: Аделаида Ристори, Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини. Отечественный театр XIX века. Мочалов и Каратыгин: два направления в отечественном актерском искус-		устный опрос

стве. «Гамлет», его трактовка и приемы исполнения. В. Белинский о великих трагиках. Михаил Щепкин как основатель русской театральной школы. Психологический реализм в творчестве Г. Н. Федотовой. Героическое искусство М. Ермоловой и общественно-политическая ситуация данного периода. М. Савина и традиции Александринского театра.		
Тема 1.8. Драматургия и теория театра в XVII–XX веках Биография А. С. Грибоедова. История создания и поэтика пьесы «Горе от ума». Значение пьесы для развития отечественного театра. Театральные воззрения А. С. Пушкина. «Мои замечания об русском театре». Назначение драмы. «Борис Годунов». Художественные средства «Маленьких трагедий». Драматургия Михаила Лермонтова. Эволюция романтического героя. «Маскарад»: образы персонажей, интрига и развитие действия, сценическая судьба. Театральная деятельность Николая Гоголя. История создания «Ревизора». Образы Городничего и Хлестакова. Смысл пьесы и ее сценическая судьба. «Натуральная школа» и творчество Ивана Тургенева. «Месяц в деревне». Разработка драматического сюжета. Методы создания атмосферы. История сценических постановок. А. Н. Островский – создатель национальной драматургии. Биография, этапы творчества. «Свои люди – сочтемся». «Гроза»: история создания и сценическая судьба. Трилогия о Бальзаминове. Тема театра в драматургии Островского. «Лес». «Таланты и поклонники». «Без вины виноватые». Жанр мелодрамы. «Бесприданница». Театрально-постановочная деятельность А. Островского. Значение репертуара Островского для русского театра. Характеристика новой драмы. Основные представители: Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, Б. Шоу, М. Метерлинк. Предпосылки возникновения театра Б. Брехта. Отличия от аристотелевской драмы. Эффект очуждения. Зонги. Функция режиссера. Основные пьесы. Деятельность Берлинер ансамбля. Философия и эстетика экзистенциализма. Драматургия Жана Ануя. Ж.-П. Сартр и принципы его драматургии. Театр абсурда. Возникновение направления. Основные параметры эстетики театра абсурда. С. Беккет. Эжен Ионеско. Документальная драма. Петер Вайс.		пре- зента- ция

Тема 1.9. Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития Предпосылки возникновения режиссуры во второй половине XIX века. Формирование неклассической картины мира. Возникновение новой драмы. Политизация общественной жизни. Определение понятия «режиссура». Функции режиссера (по В. И. Немировичу-Данченко). Сравнительная характеристика актерского и режиссерского театров. Основные представители, направление, в котором возникли, актерская эстетика, зритель. Этапы развития режиссуры. Археологический период. Мейнингенский театр, его эстетические принципы и методы режиссерско-постановочной работы. Период эксперимента (от натурализма до символизма). Синтетический период. Натурализм в театре. Андре Антуан и эстетика Свободного театра. Театрально-эстетические взгляды Мориса Метерлинка. Парижские студийные театры и режиссерская деятельность Поля Фора и Орельена Люнье-По. Театральная деятельность Макса Рейнгардта. Адольф Аппиа и Эдвард Гордон Крэг. Создание МХТ. Идея МХТ в XX веке. Организация и творческая программа МХТ. Биография К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Первые постановки МХТ. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ. Пределы художественной выразительности и методология театра (постановка символистских пьес). Спектакли-легенды: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Месяц в деревне», «Синяя птица», «Гамлет». Формирование «системы» Станиславского. МХТ и советский период. Статус академического. МХАТ и студии. «Ревизор». «Горячее сердце». МХАТ и М. Булгаков. «Три сестры» Немировича-Данченко. МХАТ в истории XX века. Направления режиссуры. Характеристика психолого-аналитического направления (театр жизненных соответствий). Специфика агитационно-поэтического направления (условный театр).		устный опрос
Тема 1.10. Феномен советского театра Проблема восприятия советской культуры в современной науке. Периоды развития театра. Театральная политика советской власти. Декретирование и создание системы контроля за театральным искусством. Главлит и Главрепертком. Театральная критика. Репертуар советского театра. Литература пьес. Система утверждения пьес и приемка спектаклей. Проблема создания советской драматургии. Проблема зрителя. Художественные советы и зрительские конференции.		Устный опрос

Тема 1.11. Режиссерское искусство XX века Творческая деятельность В. Э. Мейерхольда. «Товарищество новой драмы». Театр-студия на Поварской. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Воплощение эстетики «неподвижного театра». «Балаганчик» и философия условного театра. Театральный традиционализм. Студийные искания В. Мейерхольда. Постановки в Александринском театре. Мейерхольд и революция. Постановки советского периода. Биомеханика как метод воспитания актера и постановки спектакля. Влияние творчества Мейерхольда на отечественный театр. Студийное движение. Организация Первой студии. Е. Б. Вахтангов. Педагогическая деятельность. Постановка «Принцессы Турандот». О. Ефремов и ранний «Современник». «Вечно живые». «Пять вечеров». «Голый король» «Обыкновенная история». Творческая биография Г. А. Товстоногова. «Оптимистическая трагедия». «Идиот». Постановки пьес Чехова и Горького. Режиссерская школа Товстоногова. Анатолий Эфрос и традиции МХТ. «В добрый час!». Судьба эфросовского театра. Современная драматургия. Постановки классики. Юрий Любимов и проблема политического театра в СССР. «Добрый человек из Сезуани». Боровский и Театр на Таганке. Монтажный принцип постановки спектаклей. «Гамлет» и В. Высоцкий. Биография Антонена Арто. Театр жестокости как стремление к истинному театру. Актер – аффективный атлет. Основные принципы постановочной работы. Ежи Гротовский и его лабораторный опыт. Театр и Ритуал. Театр истоков. Проблема актера и зрителя в опытах Гротовского. Биография Питера Брука. Шекспировские спектакли. Поиск универсального театрального языка. Интерпретация пьес А. Чехова.		презентация
Тема 1.12. Проблемы эстетики «новой» драмы Предпосылки возникновения «новой» драмы. А. Вампилов и поствампировская драматургия. Вербатим. Характеристика персонажа, особенности композиции и конфликта. Основные эстетические параметры сценического представления. Основные представители. Фестиваль «Новая драма». Влияние «новой» драмы на обновление театрального языка.		устный опрос
Раздел II. История киноискусства		

Тема 2.1. Специфика кино как вида искусства Определение кино как искусства. Два направления в кино. «Прародители» кино. Жанры кино. Выразительные средства кинематографа. План и ракурс. Монтаж: последовательный, параллельный, ассоциативный. Звук. Цвет. Кинодраматургия. Актер в кино. Функции режиссера.	Формируемые компетенции: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) В результате освоения тем обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;	устный опрос
Тема 2.2. Кинематограф на рубеже XIX–XX веков: опыт «аттракциона» Исторические предпосылки рождения кино (технические достижения XIX века; опыты передачи движения в искусстве; развитие фотографии). Опыты создания киноаппарата (зоотроп, фенакистоскоп, кинетогрф/кинетоскоп (Томас Эдисон-Уильям Диксон), кинематограф). Становление киноиндустрии (Шарль Пате и Леон Гомон; «Фильм д'Ар»). Братья Люмьер и эстетика первых фильмов. Жорж Мельес и опыты художественной кинематографии. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Дж. Смит, Дж. Уильямсон). Американская кинематография: становление Голливуда как системы создания и проката кино. Рождение жанров в американском кино. Комики американского кино: Ч. Чаплин, Б. Китон, М. Линдер, Г. Ллойд. Русский дореволюционный кинематограф: исторические условия возникновения национального кино, специфика включения в культуру. «Понизовая вольница/Стенька Разин» (1908, реж. Владимир Ромашков) – первая экранизация песни.	– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;	устный опрос
Тема 2.3. «Великий немой»: становление киноязыка в 1910–20-е годы Опыт Э. Портера. Гриффит как зачинатель профессии кинорежиссера. Монтаж как магистральное основание для формирования киноязыка. «Рождение нации» и «Нетерпимость» как этапные работы. Импрессионизм в кино. Киноэкспрессионизм: Роберт Вине («Кабинет доктора Калигари») и Фриц Ланг («Усталая смерть»). Авангард 20-х годов (Луи Деллюк и др.). Сюрреализм («Андалузский пес»). Русский кинематограф. Опыт Протазанова, В. Гардина, Е. Бауэра. Кинопредпринимательство (А. Дранков, А. Ханжонков). Становление школы киноактера (И. Мозжухин, В. Холодная и др.). Советская киношкола: теория и практика Льва Кулешова, Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова. «Броненосец Потемкин» как вершина реализации «монтажа аттракционов».	– национально-культурные особенности искусства различных стран. уметь: – определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – применять научную терминологию и основные научные	устный опрос

Тема 2.4. Звук и цвет в кино 1930-х годов 6 ноября 1927 года – рождение звукового кино. Кризис киновыразительности и поиск адаптации звука как нового выразительного средства. Театральная эстетика в разработке аудиозвуковой природы фильма. Опыт Голливуда и складывание эстетики киномюзикла. «Унесенные ветром» и опыт цвета в кино. Поэтический реализм и творчество Жана Виго («Ноль за поведение») и Рене Клера («Под крышами Парижа»). «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса как вершина кино 1940-х годов.	категории гуманитарного знания. владеть: – навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.	устный опрос
Тема 2.5. Культурный феномен советского кино Кинематограф советской эпохи как историческое явление, не имеющее аналогов в мировой культурной практике. Сочетание в себе элементов жёсткой идеологизированности, утопичности, и демонстрация разнообразия важнейших тем человеческого бытия. Нравственный, гуманистический пафос. Кино 1930-х годов и отечественная государственная кинополитика. Опыт фашистских государств («Триумф воли» Лени Рифеншталь). Эстетика кино для «строителей коммунизма». Творчество В. Пудовкина, А. Роома, Г. Козинцева, Л. Трауберга. «Чапаев» Васильевых. Построение грандиозных советских киноутопий: И. Пырьев («Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух») и Г. Александров («Весёлые ребята», «Цирк», «Светлый путь»). Политико-партийные установки на экранных «героев эпохи». Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. Период малокариной в СССР. Влияние зарубежного кино и уникальное в развитии отечественного кинематографа. Военно-патриотическая тема («Баллад о солдате», «Летят журавли», «Они сражались за Родину», и др.). Экранизации литературной классики («Идиот», «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Война и мир» С. Бондарчука). Феномен театральных телеспектаклей (А. Эфрос). Мифотворчество в советском кинематографе. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства. Выдающиеся актёры как герои эпохи. Советская комедия 1950–60-х годов и её особенности. Реабилитация комического в период «оттепели». Творчество Э. Рязанова. Феномен комедий Л. Гайдая. Василий Шукшин и его герои.		устный опрос

Тема 2.6. Мировая война и кино в 1940-е годы: неореализм как новая эра Идеология нацизма и итальянская культура в конце 30-х гг. XX в. Реалистическая тематика в кинематографе. Предвестники итальянского неореализма: «Одержимость» (Л. Висконти, 1943), «Дети смотрят на нас» (В. де Сика, 1944). Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945) Роберто Росселини. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма. Единение разных художников на общей идейной и эстетической базе социального подхода к действительности, уважению к простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни» Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) В. Де Сика, «Рим, 11 часов» (1952) Р. де Сантис, «Самая красивая» (1952), «Рокко и его братья» Л. Висконти. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов: документальная достоверность; съёмки на натуре и естественных интерьерах; участие непрофессиональных актёров, лаконичность.		устный опрос
Тема 2.7. «Новая волна» во Франции и киноискусство 1950–60-х годов Идейно-художественная характеристика авторского кино конца 50-х гг. Изменения в мировом кинопроизводстве. Развитие национальных школ. Телевидение как новое «техническое» искусство. Истоки французской Новой волны. Начало движения «новая волна»: Шаброль «Красавчик Серж» (1958), Трюффо «Четыреста ударов» (1959), Годар «На последнем дыхании» (1959). Творчество Алена Рене («Хиротима, любовь моя», 1959, «В прошлом году в Мариенбаде», 1961, «Мюриэль, или Время возвращения», 1963, «Война окончена», 1966). Общие признаки: производство малобюджетных фильмов – съёмки на натуре, некоторая общая небрежность и «растрепанность» первых фильмов; современная проблематика; свежесть драматургии. Плеяда выдающихся режиссёров, выросшая из «новой волны»: Жан-Люк Годар, Аллен Рене, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Луи Маль, Жак Деми, Клод Лелюш. Обновление кинозрелища, новая актёрская и операторская школа, новая формула «звезды». Кино Японии. Творчество Акиры Куросавы («Расёмон»), его влияние на европейский кинематограф. Формирование эстетики «авторского» кино. Федерико Феллини («8 1/2»). Микеланджело Антониони («Фотоувеличение»), Лукино Висконти («Гибель богов»).		устный опрос

Тема 2.8. Мейнстрим и «авторское» кино Проблема «массового» кино и трансформация системы проката. «Кассовый» фильм как новая эстетика. Возникновение национальных киношкол Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия). Эстетика Нового Голливуда. «Синема-верите» («киноправда») и творчество Криса Маркера и Бертрана Блие. Отечественное кино: Человек как центр киновселенной (Г. Козинцев, М. Ромм, А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов и др.).		устный опрос
Тема 2.9. Развитие технологий и кино рубежа XX–XXI веков Повествование и зрелище в конкуренции между кино и ТВ. Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и артхаус. Глобальная функция мейнстрима. Актуальное кино. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение элиты кинозрителей. Иерархия международных кинофестивалей. Каннский, Венецианский, Берлинский международные кинофестивали, кинопремия «Оскар» как законодатели моды в глобальном кинопроцессе. «Фестивальное кино»: между искусством и бизнесом. Фильмы и творческие искания Питера Гринуэя, Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Эмира Кустурицы. Прорыв юго-восточноазиатского кино. Такеши Китано, Ким Ки Дук. Феномен иранского кино.		устный опрос
Тема 2.10. Время великих художников (мировой кинематограф 1950–90 гг.) Процессы политизации искусства в конце 60-х начале 70-х гг. Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П. Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Рози, М. Белоккьо, В. и П. Тавиани, А. Ковани. Метаморфозы творчества Л. Висконти. Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой жизни». Карнавальный, поэтический мир режиссера. Трагическое одиночество человека в фильмах М. Антониони, своеобразный трагический манифест киноэкзистенциализма. «Новое ощущение реальности». От фильмов 50-х к «Фотоувеличению» (1966), «Забриски Пойнт» (1970) и «Профессия – репортер» (1975). Луис Бунюэль: от авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний». Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Кинематографический мир Б. Бертолуччи. Острая социальная направленность лент мастера. Обобщённое историко-эпическое полотно «Двадцатый век» (1976).		пре- зента- ция

Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры Кurosава.		
Тема 2.11. Жанрово-видовое разнообразие киноискусства Проблема жанра в киноискусстве. Классификация жанров. Основные жанры: вестерн, ужасы, мистика, кино-комедия, мелодрама и др. Документальное кино. Мультипликация.		презентация

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

Для данной дисциплины применяются следующие технологии:

– *предметно-ориентированные* (проблемная лекция, интегративная лекция, просмотр и обсуждение фильмов).

– *лично-ориентированные* (лекция-дискуссия, семинар, включающий презентацию доклада с иллюстративным материалом). При подготовке к семинарским занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы специалиста, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам справочных систем.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения семинарских занятий; тестирование по отдельным темам курса; защита выполненных на заданные темы презентаций; рубежный контроль – зачет, экзамен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) студентов

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы

Рабочая учебная программа

Фонд оценочных средств

Перечень тем презентаций

План семинарских занятий

Вопросы к зачету

6.2. Примерная тематика для подготовки презентаций

Раздел 1. История театра

1. Лопе де Вега и традиция испанской драматургии.
2. Эстетическая полемика К. Гоцци и К. Гольдони.
3. Экзистенциализм в театре (Ж.-П. Сартр, Ж. Ануй).
4. Эпический театр Б. Брехта.
5. Театр абсурда.
6. Теория А. Арто.
7. Театр и ритуал в программе Е. Гротовского.
8. Творчество П. Брука.
9. Драматургия Н. Гоголя.
10. Театр А. Пушкина.
11. А. Островский – создатель национальной драматургии.
12. Режиссерское искусство В. Мейерхольда.
13. Эстетическая практика А. Таирова.
14. Театральная программа Е. Вахтангова.
15. Актерское искусство М. Чехова.
16. Эстетика театра «Современник» и театральная деятельность О. Ефремова
17. Анатолий Эфрос – режиссер.
18. Театр Ю. Любимова.
19. Режиссерское искусство Г. Товстоногова.

Раздел 2. История кино

1. Александр Ханжонков, кинопредприниматель и кинодеятель.

8. Луис Бунюэль, особенности его поэтики и вклад в киноискусство.
11. «Когда комедия была королевой». (По выбору: Чарльз Чаплин; Бастер Китон; Гарольд Ллойд).
15. Фильм «Чапаев» и отличительные особенности кинематографа 30-х гг.
19. История создания и запрещения фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
21. Новаторство фильма «Гражданин Кейн» (по части драматургии, изобразительного решения).
23. Федерико Феллини в рамках неореализма и за его границами (направления поисков мастера).
24. Основные мотивы и стилистические особенности фильмов Микеланджело Антониони.
25. Эволюция проблематики и поэтики Лукино Висконти
26. Пьер Паоло Пазолини и его место в итальянском кино.
28. «Сорок первый» Григория Чухрая и начало «оттепели» в советском кино.
29. История создания и принципы построения фильма «Баллада о солдате».
30. «Летят журавли» Михаила Калатозова. История создания, принципы построения, влияние на последующий кинопроцесс. Пластика фильма.
31. Творчество Григория Чухрая.
34. Жан-Люк Годар и его открытия.
35. Ален Рене и его поиски киноязыка.
36. «Простые» фильмы Франсуа Трюффо.
37. Мир Ингмара Бергмана.
38. Британские «рассерженные» кинематографисты и краткий анализ фильма «Вкус меда» или «О, счастливчик!».
39. Питер Гринуэй и его фильмы. (Анализ по выбору: «Брюхо архитектора» или «Контракт рисовальщика»).
40. Фильмы Марлена Хуциева как образец лирического высказывания на экране.
41. Особый путь Василия Шукшина. Народное кино и его проблемы.
42. «Андрей Рублев» Андрея Тарковского как кульминация оттепельного кино. История создания и запрещения фильма.
43. Традиционная народная культура (фольклор и отечественное кино: Довженко, Пырьев, Шукшин, Овчаров).
44. Глеб Панфилов и его фильмы.
45. Никита Михалков и русская художественная традиция.
51. Проект «Догма-95».
54. «Матрица» как философия.
55. Мастера японского кино. (По выбору: Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Нагиса Осима).
56. Польская «школа кино». (По выбору: Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлевский).
57. Чешская «новая волна» (Милош Форман, Вера Хитилова, Иржи Менцель).
58. Киномюзикл: от 30-х гг. до «Чикаго» Роба Маршалла.
59. Эволюция жанра «вестерн».
60. Философия боевика.
61. Формулы страха: триллер и фильм ужасов в мировом кино.
62. «Дозор» как симптом.
63. Ландшафты души: миф, символ и религиозный ритуал в кинематографе.
64. Комикс в системе аудиовизуальных искусств.
65. Философия экзистенциализма и нуар.
66. Эрос и насилие в современном кинематографе.

6.3. Планы семинарских занятий:

Занятие первое (8 часов)

Тема 1.8. Драматургия и теория театра в XVII–XX веках

1. Основные представители мировой драматургии. Теоретические манифесты в истории театра.
2. Специфика развития отечественной драматургии. Классики драматургии и сценическая история их пьес.

Занятие второе (8 часов)

Тема 1.11. Режиссерское искусство XIX–XX века

1. Основные этапы развитие искусства режиссуры в театре.
2. Между традицией и новаторством: натурализм и символизм в режиссерском искусстве
3. Опыт режиссуры в XX веке.

Занятие третье (8 часов)

Тема 2.10. Время великих художников (мировой кинематограф 1950–90 гг.)

1. Факторы возникновения феномена авторского кино.
2. Основные представители зарубежного киноискусства.
3. Авторское кино в отечественном искусстве.

Занятие четвертое (8 часов)

Тема 2.11. Жанрово-видовое разнообразие киноискусства

1. Представление о жанре в киноискусстве.
2. Жанры игрового кино.
3. Виды документального кино.
4. Анимация как особая группа жанров.

6.4. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа является обязательным видом учебной работы по дисциплине, выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в отведенные сроки.

Видами самостоятельной работы под руководством преподавателя являются: подготовка презентации, изучение дополнительной литературы, подготовка к семинарским занятиям и промежуточной аттестации и экзамену.

6.4.1 Методические указания по подготовке презентаций:

Презентация доклада по предмету является одним из видов обучения студентов. В учебном плане на них отводятся семинарские занятия. Подготовка презентации способствует решению следующих дидактических задач:

- углубленному и всестороннему изучению одной из актуальных проблем развития кино;
- развитию интереса у студентов к многообразию культурных практик;
- овладению различными методами и теоретической оценкой явлений и событий общественной культурной и политической жизни;
- развитию навыков и умений работать с научной литературой и периодической печатью, делать на основе этого теоретические обобщения и формулировать собственные выводы.

Необходимыми условиями успешного выполнения презентации являются:

- соответствие темы доклада реальному содержанию презентации;
- максимальная самостоятельность, активность и целеустремленность в поиске, изучении и обработке теоретического материала;
- творческое отношение к постановке и освещению вопросов, изложению темы;
- оригинальные примеры, проявляющие специфику темы;
- креативность в оформлении презентации.

Тема доклада предлагается преподавателем на выбор, в соответствии с личным научным интересом. После выбора темы автору презентации необходимо: составить развернутый план работы, предусматривающий выделение узловых проблем; начать отбор и изучение научной литературы. Базовыми теоретическими источниками должны быть монографии, учебные и учебно-методические пособия, словари, научные статьи в журналах, материалы научно-теоретических конференций.

При изучении литературы необходимо делать выписки, содержащие концептуальные положения, интересные факты.

После изучения литературы и осмысления узловых проблем темы необходимо приступить к изложению материала доклада в презентации PowerPoint.

Примерная структура презентации может быть следующей:

- первый слайд, содержащий название темы, а также автора доклада;
- постановка проблемы (если доклад касается того или иного жанра, необходимо обозначить на него «моду» или ее отсутствие в современности; если персоны – найти доминанту (биографическую, художественную), благодаря которой режиссер/кинорежиссер вошел в историю кино);
- исторические слайды, связанные с возникновением жанра, или биографические моменты, повлиявшие на складывание художника;
- этапы развития;
- основные достижения;
- влияние на развитие театра и кинематографа;
- список использованных источников.

Критерии оценки. При оценке данного вида работы студента учитывается качество и самостоятельность ее выполнения (1 балл), полнота разработки темы (1 балл), оригинальность решения, теоретическая и практическая значимость результатов, культура речи докладчика (1 балл), объем работы, внешнее оформление (1 балл), усвоение основного теоретического материала (1 балл). В итоге за выполнение и защиту презентации студент может получить максимальную оценку – 5 баллов, соответственно – минимальную – 1 балл.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины / Тема	ОК-2	ОК-6
I.	История театра		
1.1.	Специфика театра как вида искусства	+	+
1.2.	Античный театр	+	+
1.3.	Средневековый театр	+	+
1.4.	Театр эпохи Возрождения	+	+
1.5.	Театр и эстетика эпохи Просвещения	+	+
1.6.	Истоки русского театра	+	+
1.7.	Театр XIX века: общая характеристика	+	+
1.8.	Драматургия и теория театра в XVIII–XX веках	+	+
1.9.	Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития	+	+
1.10.	Феномен советского театра	+	+
1.11.	Режиссерское искусство XX века	+	+
1.12.	Проблемы эстетики «новой» драмы	+	+
II.	История киноискусства		
2.1.	Специфика кино как вида искусств	+	+
2.2.	Кинематограф на рубеже XIX–XX веков: опыт «аттракциона»	+	+
2.3.	«Великий немой»: становление киноязыка в 1910–20-е годы	+	+
2.4.	Звук и цвет в кино 1930-х годов	+	+
2.5.	Культурный феномен советского кино	+	+
2.6.	Мировая война и кино в 1940-е годы: неореализм как новая эра	+	+
2.7.	«Новая волна» во Франции и киноискусство 1950–60-х годов	+	+
2.8.	Мейнстрим и «авторское» кино	+	+
2.9.	Развитие технологий и кино рубежа XX–XXI веков	+	+

2.10.	Время великих художников (мировой кинематограф 1950–90 гг.)	+	+
2.11.	Жанрово-видовое разнообразие киноискусства	+	+

7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену по результатам освоения дисциплины:

Раздел 1. История театра (экзамен)

1. Эстетика античного театрального зрелища.
2. Театр в эпоху Средневековья.
3. Комедия дель арте.
4. Лопе де Вега и традиция испанской драматургии.
5. В. Шекспир – драматург.
6. Классицизм во Франции.
7. Театр эпохи Просвещения.
8. Эстетическая полемика К. Гоцци и К. Гольдони.
9. Романтизм и театр.
10. Принципы «хорошо сделанной пьесы» и новая драма во второй половине XIX века.
11. Этапы развития режиссерского театра.
12. Экзистенциализм в театре (Ж.-П. Сартр, Ж. Ануй).
13. Эпический театр Б. Брехта.
14. Театр абсурда.
15. Теория А. Арто.
16. Театр и ритуал в программе Е. Гротовского.
17. Творчество П. Брука.
18. Истоки русского профессионального театра.
19. Драматургия Н. Гоголя.
20. Театр А. Пушкина.
21. М. Щепкин – создатель основ национальной актерской школы.
22. Актерское искусство XIX века.
23. А. Островский – создатель национальной драматургии.
24. Создание МХТ и его основатели.
25. Классические спектакли МХТ.
26. Режиссерское искусство В. Мейерхольда.
27. Эстетическая практика А. Таирова.
28. Театральная программа Е. Вахтангова.
29. Актерское искусство М. Чехова.
30. Феномен советского театр. Театральная политика и театральная практика.
31. Этапы развития советского театра.
32. Эстетика театра «Современник» и театральная деятельность О. Ефремова
33. Анатолий Эфрос – режиссер.
34. Театр Ю. Любимова.
35. Режиссерское искусство Г. Товстоногова.
36. «Новая» драма как эстетический феномен начала XXI века.

Раздел 2. История кино (зачет)

1. История изобретения кинематографа. Братья Люмьер, первые киносеансы. Распространение кино по странам и континентам.
2. Маг и волшебник кино Жорж Мельес. Расширение границ жанров. Зрелищность кино.
3. Период «ярмарочного» кино (1900–1908). Кино как дешевое развлечение. Влияние на кинематограф смежных искусств.
4. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Англия). Технические нововведения, первые крупные планы. Поиски киновыразительности Э. Портера (США).
5. Первые шаги американского кинематографа. Жанры американского кино раннего периода. Э. Портер, Т. Инс и др. Рождение «комической» Мак Сеннет.
6. Новатор мирового кино Д. У. Гриффит. Приход в кино, первые фильмы. Открытия в области киноязыка. Анализ фильма «Рождение нации».

7. Новаторство фильма Д. У. Гриффита «Нетерпимость». Принципы монтажа, создание актерского ансамбля. Конструкция фильма «Нетерпимость».
8. Ранний период творчества Ч. Чаплина. Приход в кино, первые короткометражки. Поиск образа героя. Анализ фильмов «Малыш» и «Золотая лихорадка».
9. Творчество Ч. Чаплина периода создания «больших» фильмов. Кинематографический язык фильмов мастера. Анализ фильмов «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор».
10. Комики американского кино 20-х – 30-х годов. Творчество Бастера Китона, Гарольда Ллойда, братьев Маркс. Характеристики масок и приемов.
11. Французский Авангард. Эстетические принципы и декларации. Лидер течения Луи Деллюк и его теоретические воззрения. Практика Авангарда. А. Ганс, Ж. Эпштейн, Ж. Дюлак, Жан Ренуар и др. 2-й период Авангарда. Фильмы Р. Клера «Антракт» и Л. Бунюэля «Андалузский пес». Киноклубность Авангарда.
12. Немецкий экспрессионизм. Принцип субъективной интерпретации действительности, тяготение к иррациональному. Принципы подхода к художественному оформлению фильмов, киноосвещению. Анализ фильма Р. Вине «Кабинет доктора «Калигари». Значение экспрессионизма в последующем кинопроцессе.
13. Приход звука в кино, приобретение и временные потери. Звук как элемент новой эстетики повествовательной формы кино. Временное торможение развития выразительных средств киноискусства. Приход в кино многих опытных театральных актеров.
14. Социальный кинематограф США 30-х годов. Экономическая и социальная ситуация в стране начала 30-х годов и реакция на это кинематографа. Критический реализм Дж. Форда. Социальные комедии Ф. Капры.
15. Поэтический реализм во французском кино 30-х годов. Анализ фильмов одного из основоположников поэтического реализма Жана Виго. Своеобразие и сила дарования Марселя Карне. Анализ фильма «Набережная туманов». Новаторство Жана Ренуара. Анализ фильма «Великая иллюзия».
16. Творческий путь Орсона Уэллса. Работа в театре, на радио, в кино. Анализ шедевра режиссера, фильма «Гражданин Кейн». Новаторство всех основных художественных компонентов фильма.
17. Новаторство в операторской работе Грегга Толанда над фильмом «Гражданин Кейн». Разработка глубинной композиции. Достоверность и драматизм, связанный с использованием экспрессивных возможностей оптики и света.
18. Фильмы оператора Джозефа Руттенберга «Большой вальс», «Мост Ватерлоо», «Газовый свет». Мастерство световых и тональных решений. Мастерское использование комбинированных съемок и рир-проекции.
19. Итальянский неореализм. Гуманизм нового послевоенного итальянского кино, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов. Анализ некоторых фильмов: «Рим – открытый город» Р. Росселини; «Похитители велосипедов» Де Сика; «Рим, 11 часов» Де Сантис, «Самая красивая» Л. Висконти; «Дорога» Ф. Феллини.
20. Французская «Новая волна» конца 50-х годов – начала 60-х годов. Приход в кино большой группы молодых кинематографистов. Общие черты «Новой волны» при разнообразии творческих почерков и эстетических устремлений. Анализ некоторых фильмов: «Хиросима – любовь моя» Алена Рене; «Кузены» Клода Шаброля; «На последнем дыхании» Жана Люка Годара; «Шербурские зонтики» Жака Деми; «Зази в метро» Луи Маля.
21. Творческие искания и свершения Франсуа Трюффо. Выбор профессии, приход в кино, успех и признание дебютного фильма «400 ударов», стилистические особенности этой авторской картины. Поиски гармонии в негармоничном мире. «Стреляйте в пианиста», «Жюль и Джим», «Последнее метро», «Соседка».
22. Долгий путь в искусстве – к вершинам Красоты Лукино Висконти. От первых пронзительных фильмов поры неореализма «Земля дрожит» и «Самая красивая» к киноживописным полотнам «Гибель богов», «Людвиг», «Семейный портрет в интерьере», «Невинный».

23. Причудливый мир фильмов Федерико Феллини. От неореализма до образного метафорического языка. От «Дороги» и «Ночей Кабирии» до «Сладкой жизни», «Восьми с половиной», «Репетиции оркестра», «Сатирикона» и «Интервью». Карнавальный, поэтический мир режиссера.

24. Творчество Микеланджело Антониони. Тема трагического одиночества человека в равнодушном обществе потребления. Исследование проблемы некоммуникабельности. Анализ фильмов «Приключение», «Фотоувеличение», «Забриски поинт».

25. Творчество Луиса Бунюэля. От сюрреалистического «Андалузского пса» к абсурдному «Скромному обаянию буржуазии» и другим фильмам. Антибуржуазная и антиклерикальная направленность фильмов режиссера.

26. Творческий путь Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Кризис идей и морали современного буржуазного общества в фильмах режиссера. Анализ некоторых лент И. Бергмана: «Земляничная поляна»; «Девичий источник»; «Осенняя соната»; «Фанни и Александр».

27. Творчество Акиры Куросава. Воплощение в фильмах идеи необходимости творить добро, чтобы улучшить мир. Особенности авторского почерка, национальное своеобразие. Анализ некоторых фильмов мастера: «Расёмон»; «Красная борода»; «Ран»; «Тень воина».

28. Массовый кинематограф конца XX века. Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливуд – поставщик разнообразной высокотехничной кинопродукции традиционных и новых киножанров. Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения.

29. Классики американского кино конца XX века. Разбор фильмов Стенли Кубрика: «Доктор Стрейнджлав, или как я полюбил бомбу»; «Заводной апельсин»; «Космическая одиссея, год 2001»; «С широко закрытыми глазами», Френсиса Форда Coppola: «Крестный отец»; «Апокалипсис сегодня», Стивена Спилберга: «Челюсти»; «Индиана Джонс»; «Инопланетянин»; «Парк Юрского периода». Использование режиссерами новых технологий, в том числе компьютерных.

30. Кризис интеллектуальных идей в современном Западном кинематографе. Тематическая всеядность фильмопроизводителей. «Постмодернизм» на смену интеллектуальным и нравственным исканиям предшественников. Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, П. Альмодовара, К. Тарантино, Э. Кустурицы.

7.3. Примерные вопросы к тесту

История театра

1. Как называлась специальная обувь в древнегреческом театре?
а) сандалии б) котурны в) шлёпки г) хитон
2. Теорию эпического театра разработал:
а) Г. Гауптман б) К. Станиславский в) Б. Брехт г) Г. Крэг
3. Создателем Свободного театра в Париже является:
а) Э. Золя б) Г. Ибсен в) О. Брам г) А. Антуан
4. Какая главная черта натурализма?
а) развлекательный сюжет б) свободное чередование эпизодов в) проведение научного эксперимента г) незначительность внесценической жизни
5. В какой стране возник классицизм?
а) Древняя Греция б) Румыния в) Франция г) Америка
6. Какие персонажи не носили масок в комедии дель арте?
а) старики б) влюбленные в) слуги г) рабы
7. Жанр средневекового театра, название которого произошло от лат. «чудо»:
а) соти б) миракль в) фарс г) литургическая драма

8. Исключите лишнее:
а) беседочный б) круговой в) передвижной г) статичный
9. Катарсис – это:
а) очищение б) комический эффект в) свободная продажа билетов г) часть костюма
10. Исключите лишнее:
а) ветхозаветный б) новозаветный в) ангельский г) апостольский

История кино

1. Как обозначают фильмы Микеланджело Антониони, снятых в черно-белых пейзажах и полупустынных интерьерах?
а) трилогия отчуждения б) трилогия отсутствия в) трилогия присутствия г) трилогия принуждения
2. Исключите лишнее:
а) Капитан Америка б) Бэтмен в) Человек-факел г) Человек-фантом
3. Комикс – это:
а) рассказы в картинках б) смешные рисованные истории в) совмещение текста и действия г) приключение супергероя
4. В рамках учения какого философа, по мнению В. Куренного, развивается действие жанра боевик в кино?
а) Аристотель б) Р. Декарт в) Сократ г) Гегель
5. Кто ввел понятие «новая волна» во Франции?
а) Клод Шаброль б) Ален Рене в) Пол Дельсоль г) Франсуаза Жиру
6. В какой стране возникло понятие «артхаус»?
а) США б) Великобритания в) Франция г) Италия
7. С чьей деятельностью связывают развитие артхауса в России?
а) Сокуров б) Клебанов в) Серебренников г) Сигарев
8. Сериал – это:
а) десятиминутная запись с активным развивающимся сюжетом б) название функции в телефоне в) художественное или документальное произведение, состоящее из нескольких серий г) популярное шоу, длящееся несколько сезонов
9. С какого фильма началась эпоха классического нуара?
а) «Мальтийский сокол» б) «Двойная страховка» в) «Иметь и не иметь» г) «Ночи охотника»
10. Родиной киномюзикла является:
а) Россия б) Великобритания в) Германия г) США

7.4. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

В ходе освоения дисциплины студентом последовательно выполняется комплекс заданий. Представленные задания соотнесены с изучаемыми темами дисциплины, результатами обучения (знать, уметь, владеть) и формируемыми компетенциями.

Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале. Все полученные студентом оценки за выполненные задания фиксируются в журнале у преподавателя или в электронной образовательной среде как рейтинговые баллы. В ходе освоения дисциплины «История искусств» полученные рейтинговые баллы аккумулируются, формируя итоговую оценку за курс. Таким образом, итоговая оценка за курс формируется как результат последовательного выполнения студентом всех заданий. Если итоговая оценка за курс (семестр) определяется в интервале 40–100 баллов, то студент получает «зачтено»; при сдаче экзамена при интервале от 40–59 студент получает «удовлетворительно»; от 60–79 – «хорошо»; от 80–100 – «отлично». В случае итоговой оценки за курс в интервале 0–39 баллов студенту требуется выполнения и/или доработки заданий по дисциплине, а также выполнения исследовательского задания в текстовой форме.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное изучение дисциплины возможно только при правильной организации самостоятельной работы студента по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- конспектирование основного содержания лекции;
- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового;
- решение тестов.

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- подготовку презентации по предложенной теме;
- подготовку к тестированию;
- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к зачету/экзамену.

Основной целью лекционных занятий является ознакомление с сутью и основным содержанием той или иной проблемы. Лекция определяет круг вопросов, на которые студент должен обратить внимание при самостоятельной подготовке, обращаясь к учебной, научной, периодической литературе, Интернет-ресурсам и иным источникам.

Целью проблемных лекций является качественное улучшение процесса усвоения теоретических знаний, так как на лекциях формируется готовность к анализу социально и культурно значимых проблем и процессов, важных для понимания социально-политических, культурных и нравственных проблем современности, специфики развития искусства. Кроме того, каждый студент получает возможность сам оценить, насколько он усваивает материал и что ему необходимо повторить.

Важную часть учебного процесса составляют семинарские занятия. Они, с одной стороны, способствуют упорядочиванию знаний, которые получает студент на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки, а, с другой, позволяют преподавателю осуществлять контроль за текущей учебной работой студентов и скорректировать знания последних с учетом требований, которые будут предъявлены к ответам студентов на зачете/экзамене. Для подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо ознакомиться с обязательной учебной литературой, а также с рекомендованной в программе курса литературой, дающей дополнительные знания по пройденному материалу. Кроме того, студенты должны выполнить задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.

При подготовке к зачету/экзамену студенту следует изучать каждую тему системно и комплексно, чтобы иметь полное представление о ее содержании. После надлежащего усвоения содержания всех тем курса целесообразно еще раз обратить внимание на отдельные вопросы, изучение которых требует дополнительных усилий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература:

1. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 240 с.
2. Берган, Р. Кино : полная иллюстрированная энциклопедия / Р. Берган ; пер. с англ. Т. А. Граблевской. – Москва : АСТ, 2008. – 512 с.
3. Вислова, А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс] : монография / А. В. Вислова, – М. : Университетская книга, 2009. – 272 с.; То же [Электр. ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru/84761_Russkii_teatr_na_slome_epokh_Rubezh_XX_XXI_vv_.html
4. Дорошевич, А. Н. Стиль и смысл: кино, театр, литература : учебное пособие / А. Н. Дорошевич ; ВГИК имени С. А. Герасимова. – Москва : ВГИК, 2013. – 340 с.; То же [Электр. ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406> (26.12.2017).
5. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. – Москва : ЭКСМО, 2011. – 688 с.
6. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 352 с.

9.2. Дополнительная литература:

1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира : учебное пособие / А. А. Аникст. – 2-е изд., испр. – Москва : Дрофа, 2006. – 288 с.
2. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука : словарь-справочник / под ред. В. Н. Ярхо. – Москва : Высшая школа, 1995. – 383 с.
3. Базен, А. Что такое кино? : сб. ст. / Андре Базен ; пер. с фр. – М. : Искусство, 1972. – 383 с. – В Интернете: <http://www.film.risunok.com>;
4. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи возрождения: Италия, Испания, Англия [Текст] / Г. Н. Бояджиев. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 471 с.
5. Бураченко, А. И. Феномен театральной критики в провинции. Кемеровский театр драмы в отражении областной газеты «Кузбасс» (1930–1980-е годы) [Текст] / А. И. Бураченко. – Кемерово : Изд-во КемГУКИ, 2012. – 242 с.
6. Гительман, Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США : хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2002. – 408 с.
7. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – 327 с.
8. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века : хрестоматия / Л. И. Гительман; В. И. Максимов. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2004. – 319 с.
9. История западноевропейского театра. Том 6. [Текст] : учебное пособие для театроведческих ф-тов вузов / под общ. ред. Г. Н. Бояджиева. – Москва : [б. и.], 1974. – 656 с.
10. История зарубежного кино (1945–2000) : учеб. / отв. ред. В. А. Утилов. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 568 с.
11. История отечественного кино : учеб. / отв. ред. Л. М. Будяк. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с.
12. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник для вузов / Н. С. Пивоварова и др. – Москва : ГИТИС, 2005. – 734 с.
13. Кириллова, Н. Б. Медиакultura: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – М.: Академический Проект, 2005. – 448 с.
14. Павис, П. Словарь театра / П. Патрис; пер. с фр. Л. Баженова и др.; под ред. Л. Баженовой. – Москва : ГИТИС, 2003. – 516 с.
15. Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. : М. И. Андреева и др. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 568 с.
16. Спектакли двадцатого века [Текст] / Отв. ред. А. В. Бартошевич; Редкол. В. В. Иванов и Т. К. Шах-Азизова. – Москва: ГИТИС, 2004. – 487 с.
17. Театральная энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. гл. ред. П. А. Марков, С. С. Мокульский. – Москва : Советская энциклопедия, 1961–1967. – Т. 1–5.
18. Театральные термины и понятия : материалы к словарю / С. К. Бушуева и др. – Санкт-Петербург : Рос. ин-т истории искусств, 2005. – Выпуск 1. – 250 с.
19. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. – 2-е изд. – Москва : Академический Проект (М), 2002. – 512 с.
20. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII–первой XIX веков [Текст] / Сост. Н. Б. Владимирова и А. П. Кулиш. – Санкт-Петербург г: Санкт-Петербургская гос. академия театрального искусства, 2005. – 599 с.

9.3. Ресурсы ИТС «Интернет»:

1. [Film.ru – национальный кинопортал](http://www.film.ru). Обзор новостей кинематографа, фильмов. Информация о киноконкурсах и фестивалях, интервью, толкователь кинозамыслов. Киноафиша: www.film.ru
2. [Артхаус.Ру – кинопортал](http://www.arthouse.ru) ООО «Кино без границ». Президент – Сэм Клебанов. Материалы о кинофильмах: создатели, сюжет, фотофрагменты. Жизненная и творческая биографии актеров и режиссеров. Информация о проекте: www.arthouse.ru.

3. Дневник кино – авторский сайт Алексея Дубинского: <http://www.dnevkino.ru/library.html>.
4. Общероссийский кинопортал Киномания: [KinoMania.Ru – кинопортал](http://KinoMania.Ru) Сведения об актерах и режиссерах: биографии, творческий путь, фотографии. Фильмографии, полученные награды. Подборка рецензий на кинокартины. Информация о лидерах проката в США и России: <http://www.kinomania.ru>.
5. Сайт учебно-научного центра «История и экранная культура» РГГУ: <http://kinocenter.rsuh.ru>.
6. Журнал «Кинокадр»: новости кино и рецензии, анонсы, фотогалереи, кадры из выходящих на экраны фильмов: www.kinokadr.ru.
7. KinoZal – портал «Кино»: <http://www.kinozal.ru>.
8. Энциклопедия кино «Киноэксперт»: www.kinoexpert.ru.
9. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия: www.mega.km.ru/cinema
10. Cine Fantom – самиздатовский журнал. Издавался в Москве в 1986–1990. Создатель, идеолог и главный редактор – Игорь Алейников. В 1995 г. авторами журнала организован клуб экспериментального кино «Сине Фантом»: <http://cinefantom.afisha.ru>. С 2004 г. журнал существует в электронном варианте под названием «Бесконечный журнал»: <http://www.cinefantom.ru>.
11. Новости, статьи и другие материалы о кино. Все о кино: <http://www.mirkino.ru>.
12. «От киноавангарда к видеоарту» – телевизионная программа производства компании «Камер-Тон-Фильм-Русь». Выходила на телеканале «Культура» с февраля 2001 по март 2002 и была посвящена экспериментальному аудиовизуальному творчеству, теории и истории экранных и других медиаискусств. Всего было подготовлено 46 выпусков программы, в эфир вышло 44 выпуска: <http://www.otkakva.ru>.
13. «Культ кино»: проект телеканала «Культура» и компании КамерТон Интернэйшнл: http://www.kamertonint.ru/cult_kino.
14. «Кинокритика» – сайт кинокритики [рецензии на фильмы](http://www.kinokritika.ru). Рецензии на известные фильмы, ссылки на сайты фильмов, форум: www.kinokritika.ru.
15. Мировое Кино – самый огромный обновляемый киноархив в Рунете: информация о мировых премьерах; описания новых фильмов с подробной информацией о создателях и актёрах, рецензии и аннотации к видеофильмам, обложки и кадры из фильмов: <http://www.mirovoekino.ru>.
16. Официальный сайт Музея кино (Москва): <http://www.museikino.ru>.
17. Петербургский Музей кино: <http://museikino.spb.ru>.
18. Эcranка.ru – еженедельный Интернет-журнал о кино: <http://www.eckranka.ru>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения аудиторных занятий необходим мультимедийный проектор, экран (плазменная панель), компьютер; доступ в сеть Интернет.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,

– для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств – заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Автор спектакля	Неореализм
Актер	Новая волна
Анализ режиссерский	Новая драма
Анимация	Нуар
Ансамбль	Образ художественный
Атмосфера	Озвучка
Афиша	Оператор
Буффонада	Органичность
Бюджет фильма	Павильон
Вестерн	Перевоплощение
Визуальные эффекты	Персонаж
Внутренний монолог	План
Второй план	Пластика актера
Гэг	Пластика кадра
Действие	Постпродакшн
Действо	Подтекст
Декорация	Предлагаемые обстоятельства
Диалог	Приемы режиссерские
Драма	Приквел
Документалистика	Приспособление
Дубль	Продюсер
Жанр	Публика
Жест	Пьеса
Звук	Ракурс
Зерно роли, спектакля	Режиссер
Зритель	Режиссерский замысел
Инсценировка	Роль
Интерпретация	Саспенс
Интертитр	Саундтрек
Кадр	Сверхзадача
Калигаризм	Сериал
Камера	Сиквел
Кастинг	Сквозное действие
Кинематограф	Спектакль
Киноактер, киноактриса	Средства выразительности
Киноведение и кинокритика	Стереokino
Кинодраматургия (сценарий)	Сцена
Киноиндустрия	Сценография
Киномюзикл	Театральная политика
Кинофестиваль	Театрон
Комедия	Темпо-ритм
Композиция	Технология
Конфликт	Титр
Концепция	Толкование
Короткометражный фильм	Трагикомедия
Костюм	Триллер

Котурны
Критика
Литургическая драма
Маска
Массовая сцена
Мелодрама
Мизансцена
Мистерия
Монолог
Монтаж
Монтаж аттракционов
Моралите
Музыкальное решение
Немой фильм

Условность сценическая
Фантастика
Фарс
Фильм
Формы актерского творчества
Характер
Характерность
Хор
Хорошо сделанная пьеса
Хронометраж
Художественное направление
Художник спектакля
Цвет
Штамп

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	3
4. Объем, структура и содержание дисциплины	3
4.1. Объем дисциплины	3
4.2. Структура дисциплины	3
4.3. Содержание дисциплины	6
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	18
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) студентов	18
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся	18
6.2. Примерная тематика для подготовки презентаций	18
6.3. Планы семинарских занятий	19
6.4. Методические указания для обучающихся по организации СР	20
6.4.1. Методические указания по подготовке презентаций	20
7. Фонд оценочных средств	21
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	21
7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины	21
7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену по результатам освоения дисциплины	22
7.3. Примерные вопросы к тесту	24
7.4. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций	25
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	26
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	26
9.1. Основная литература	26
9.2. Дополнительная литература	27
9.3. Ресурсы ИТС «Интернет»	27
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	28
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	28
12. Перечень ключевых слов	29