

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1146491	История неизобразительного искусства

Екатеринбург

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

Программа модуля составлена авторами:

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

Согласовано:

Управление образовательных программ

Л.А. Щенникова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ История неизобразительного искусства

1.1. Аннотация содержания модуля

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

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	История театра	4
2	История музыки	4
3	История кино	4
ИТОГО по модулю:		12

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

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

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

Таблица 2

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

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

1.5. Форма обучения

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История театра

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

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

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

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

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

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Игровые технологии (креативные, имитационные, деловые, ролевые и др.)	ПК-4 - Способен разработать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ, осуществить постановку социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений культуры	З-1 - Знать основы драматургического, сценарного, режиссерского и актерского мастерства

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Электронные ресурсы (издания)

1. Корндорф, А. С.; Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/7191.html> (Электронное издание)
2. Шах-Азизова, Т. К.; Полвека в театре Чехова; Прогресс-Традиция, Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/7231.html> (Электронное издание)

3. Вислова, А. В.; Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков : монография.; Университетская книга, Москва; 2009; <http://www.iprbookshop.ru/9066.html> (Электронное издание)
4. Салас, Кривченко, М. Ю.; Играем реальную жизнь в Плейбек-театре; Когито-Центр, Москва; 2009; <http://www.iprbookshop.ru/15253.html> (Электронное издание)
5. Мирошниченко, Л. В.; Психология актерского искусства. Актерские способности. Самопознание : учебное пособие для студентов специальности 070301 «актерское искусство».; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2012; <http://www.iprbookshop.ru/22068.html> (Электронное издание)
6. Биневиц, Е. М.; Карикатуристы идут в театр; Петрополис, Санкт-Петербург; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/27055.html> (Электронное издание)
7. Хорхе, Наумова, О. В.; Театр Мистерий в Греции. I. Трагедия; Новый Акрополь, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/27156.html> (Электронное издание)
8. Уварова, И. П.; Вертеп. Мистерия Рождества; Прогресс-Традиция, Москва; 2012; <http://www.iprbookshop.ru/27826.html> (Электронное издание)
9. Кагарлицкий, Ю.; Завоевание континента. Перекрестки культурных традиций; Прогресс-Традиция, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/27841.html> (Электронное издание)
10. Кайтанджян, М. Г.; История русского театра (от истоков до конца XIX века) : хрестоматия.; Вузовское образование, Саратов; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/36215.html> (Электронное издание)
11. Мильдон, В. И.; Кино в театре, театр в кино : материалы научно-практической конференции.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/38457.html> (Электронное издание)
12. Бабенко, В. Г.; Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра : выпуск 7.; Кабинетный ученый, Москва, Екатеринбург; 2013; <http://www.iprbookshop.ru/47986.html> (Электронное издание)
13. Гапонов, Е. И.; Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи : учебное пособие.; Кабинетный ученый, Москва, Екатеринбург; 2013; <http://www.iprbookshop.ru/48282.html> (Электронное издание)
14. Бубнова, М. Н., Панфилова, Н. Н., Конаев, С. А., Фельдман, О. М., Фельдман, О. М.; В.Э. Мейерхольд. Наследие. 3. Студия на Поварской. Май - декабрь 1905; Новое издательство, Москва; 2010; <http://www.iprbookshop.ru/49473.html> (Электронное издание)
15. Казьмина, Н. Ю.; Свои и чужие : статьи, рецензии, беседы.; Прогресс-Традиция, Москва; 2016; <http://www.iprbookshop.ru/54467.html> (Электронное издание)
16. Басалаев, С. Н.; Музыкальное оформление спектакля : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500) «народная художественная культура», профиль «руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/55245.html> (Электронное издание)
17. Берсенева, Е. В.; История театра : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301.65) «актерское искусство», профили: «артист драматического театра и кино», «артист музыкального театра», «артист театра кукол», квалификация выпускника «специалист».; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/55780.html> (Электронное издание)
18. Курбатов, В. П.; Сценический образ спектакля как системный объект : учебное пособие.; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2007; <http://www.iprbookshop.ru/55816.html> (Электронное издание)

19. Петров, В. А.; Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драматического театра»: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальностям 050200 «режиссура театра» и 050100 «актёрское искусство»; Челябинский государственный институт культуры, Челябинск; 2004; <http://www.iprbookshop.ru/56396.html> (Электронное издание)
20. Петров, В. А.; Основные драматические системы театрального искусства XX века: учебное пособие по дисциплине «история искусства драматического театра» для студентов, обучающихся по специальности 070201 актерское искусство; Челябинский государственный институт культуры, Челябинск; 2008; <http://www.iprbookshop.ru/56464.html> (Электронное издание)
21. Желтухина, М. Р.; Человек и его дискурс-5. Театр-массмедиа-политика-бизнес: коллективная монография; Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Институт языкознания РАН, ПринТерра-Дизайн, Волгоград; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/66643.html> (Электронное издание)
22. Цидина, Т. Д.; История русского театра: от истоков до рубежа xviii–xix вв.; Челябинский государственный институт культуры, Челябинск; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/70450.html> (Электронное издание)
23. Литвинова, М. В.; Режиссура поэтического театра. Музыкально-поэтическое представление: учебно-методическое пособие; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2019; <http://www.iprbookshop.ru/83812.html> (Электронное издание)
24. Афанасьева, Т. Ю.; The all-round theatre: from acting to performance = Театр всевозможного: от игры до спектакля: учебник для студентов театральных вузов; Вузовское образование, Саратов; 2019; <http://www.iprbookshop.ru/84446.html> (Электронное издание)
25. Алесенкова, В. Н.; Мифотворчество и перформативность в театральном искусстве (авторский курс лекций): учебное пособие; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, Саратов; 2018; <http://www.iprbookshop.ru/87055.html> (Электронное издание)
26. Бураченко, А. И., Бондаревой, Е. П.; Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство): учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2018; <http://www.iprbookshop.ru/93514.html> (Электронное издание)
27. Литвинова, М. В.; Мастерство режиссера поэтического театра. Музыкально-поэтическое представление: учебно-методическое пособие для спо.; Профобразование, Саратов; 2021; <http://www.iprbookshop.ru/108003.html> (Электронное издание)
28. Осокин, М. Ю.; Комический театр г-на Фонвизина. «Недоросль»: комментарий; Издательский Дом ЯСК, Москва; 2020; <http://www.iprbookshop.ru/115257.html> (Электронное издание)
29. Васильев, А.; История моды: Костюмы русского театра XIX — XX веков. Выпуск 17; Этерна, Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/45949.html> (Электронное издание)
30. Медведева, Н. М.; История театра. В 4 частях. Ч. 1. История античного театра: учебник для спо.; Профобразование, Саратов; 2021; <http://www.iprbookshop.ru/101272.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Шоу, Б., Аникст, А. А., Корнилова, Е.; О драме и театре: пер. с англ.; Издательство иностранной литературы, Москва; 1963 (3 экз.)
2. Смелянский, А. М.; Михаил Булгаков в Художественном театре; Искусство, Москва; 1986 (2 экз.)
3. Туровская, М. И.; Памяти текущего мгновения: очерки, портреты, заметки.; Советский писатель,

Москва; 1987 (2 экз.)

4. Родина, Т. М.; Александр Блок и русский театр начала XX века; Наука, Москва; 1972 (2 экз.)
5. Шестакова, Н. А.; Проезд Художественного театра, 3; Московский рабочий, Москва; 1989 (1 экз.)
6. Ракитина, Е. Б.; В зеркале сцены; Знание, Москва; 1975 (1 экз.)
7. , Фалевич, М. Ю.; Сатира в агитбригаде : [сборник статей.]; Профиздат, Москва; 1960 (1 экз.)
8. Штейн, А. Л.; Уроки Островского. Из опыта русского и советского театра; Всерос. театр. о-во, Москва; 1984 (1 экз.)
9. Князева, М. Л.; 200 лет плюс 20. Книга о Студенческом театре Московского университета; Искусство, Москва; 1979 (1 экз.)
10. Ильинский, И. В., Терлецкий, Ф.; Сам о себе; Всерос. театр. о-во, Москва; 1962 (2 экз.)
11. Владыкина-Бачинская, Н. М.; Собинов; Молодая гвардия, Москва; 1960 (3 экз.)
12. Щепкина-Куперник, Т. Л., Эвентов, И., Эскин, А. М.; Из воспоминаний; Всерос. театр. о-во, Москва; 1959 (2 экз.)
13. Гете, И. В., Гулыга, А. В.; Об искусстве : [сборник.]; Искусство, Москва; 1975 (2 экз.)
14. Гоголева, Е. Н., Андроников, И. Л.; На сцене и в жизни; Искусство, Москва; 1985 (1 экз.)
15. Лановой, В. С., Бондарчук, С.; Счастливые встречи; Молодая гвардия, Москва; 1986 (1 экз.)
16. Авров, Д. Н., Горбачев, И. О.; Спектакль и зритель. (Как смотреть и оценивать спектакль) : книга для учащихся старших классов.; Просвещение, Москва; 1985 (1 экз.)
17. Пыжова, О. В., Зуева, А.; Фрагменты театральной судьбы; Советская Россия, Москва; 1986 (1 экз.)
18. , Смелянский, А. М.; Классика и современность. Проблемы советской режиссуры 60-70-х годов : [сборник].; Наука, Москва; 1987 (1 экз.)
19. Пименов, В. Ф.; Народные артисты : театральные портреты.; Искусство, Москва; 1986 (1 экз.)
20. ; Портреты режиссеров : [сборник]. Вып. 4. Дикий. Кожич. Данченко. Шапиро. Оporков; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1986 (1 экз.)
21. Якобсон, В. П.; Павел Самойлов. Сценическая биография его героев; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1987 (1 экз.)
22. Мацкин, А. П.; Театр моих современников : из старых и новых тетрадей.; Искусство, Москва; 1987 (1 экз.)
23. , Владимирова, З. В.; Посвящение в режиссеры. Г. А. Георгиевский : театральное наследие, статьи, воспоминания.; Искусство, Москва; 1987 (1 экз.)
24. Образцов, С. В.; По ступенькам памяти; Советский писатель, Москва; 1987 (1 экз.)
25. Дмитриев, Ю. А.; Василий Живокни; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)
26. Адельгейм, Р. Л., Ю. К., Дмитриев, Ю. А.; Братья Адельгейм : рассказы о занятиях, работе и беседах с братьями.; Союз театр. деятелей РСФСР, Москва; 1987 (1 экз.)
27. Золотницкая, Т. Д.; Александр Евстафьевич Мартынов; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1988 (1 экз.)
28. Монастырский, П. Л., Рыбаков, Ю. С.; Аншлаг : наблюдения, размышления, опыт главного режиссера.; Союз театральных деятелей РСФСР, Москва; 1988 (1 экз.)
29. Корень, С. Г., Б. А.; Сергей Корень; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)
30. Сундукова, В. Н.; Поэтика искусства актера; Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, Ташкент;

1988 (1 экз.)

31. Кузякина, Н. Б.; Режиссура театра "Ванемуйне" 50-70-х годов : лекция.; [ЛГИТМиК], Ленинград; 1988 (1 экз.)

32. Жданов, Ю. Г.; Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве : интервью с актерами и режиссерами.; Мистецтво, Киев; 1988 (1 экз.)

33. Кагарлицкий, Б. Ю.; Игорь Кваша; Киноцентр, Москва; 1990 (1 экз.)

34. , Лосев, Л. Ф.; О Раневской : [сборник.; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)

35. , Уварова, Е. Д.; Народные театры. Взгляд со стороны. Сами о себе : [сборник.; Искусство, Москва; 1981 (1 экз.)

36. Данилова, Л. С.; Актерское искусство в театре Островского : учебное пособие.; [ЛГИТМиК], Ленинград; 1981 (1 экз.)

37. Гусев, В. Е.; Русский фольклорный театр XVIII - начала XX века : учебное пособие.; [ЛГИТМиК], Ленинград; 1980 (1 экз.)

38. Мордисон, Г. З.; История театрального дела в СССР. Русский театр XVIII века, 50-70-е годы : учебное пособие.; [ЛГИТМиК], Ленинград; 1981 (1 экз.)

39. Миронова, В. М.; Джозеф Джефферсон; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1982 (1 экз.)

40. Грасси, П., Поцци, Э., Добровольская, Ю., Лапин, С.; Мой театр; Искусство, Москва; 1982 (1 экз.)

41. , Кайдалова, О. Н.; Советское актерское искусство, 50-70-е годы : [сборник статей].; Искусство, Москва; 1982 (1 экз.)

42. Захава, Б. Е., Захава, Н. И.; Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи; Всерос. театр. о-во, [Москва]; 1982] (1 экз.)

43. Дмитриевский, В. Н.; Театр уж полон. Зритель и сцена глазами социолога и театрального критика; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1982 (1 экз.)

44. Кривицкий, К. Е.; Евгений Вахтангов : к 100-летию со дня рождения.; Ир, Орджоникидзе; 1982 (1 экз.)

45. Мочалова, Л. Г.; Генри Ирвинг; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1982 (1 экз.)

46. Бушуева, С. К.; Итальянский современный театр; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1983 (1 экз.)

47. Блок, В. Д.; Диалектика театра. Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения; Искусство, Москва; 1983 (1 экз.)

48. Золотницкий, Д. И.; Академические театры на путях Октября; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1982 (2 экз.)

49. , Дубровский, В. Я.; Московский академический театр имени Вл. Маяковского, 1922-1982 : [альбом.]; Искусство, Москва; 1983 (1 экз.)

50. Филиппов, Б. М., Полевой, Б. Н.; Записки "Домового"; Советская Россия, Москва; 1983 (1 экз.)

51. , Марков, П. А., Рыжова, В. Ф., Селезнева, Н. А.; Михаил Царев. Жизнь и творчество : [сборник.; Всерос. театр. о-во, Москва; 1983 (1 экз.)

52. Дмитриев, Ю. А.; Русские трагики конца XIX - начала XX вв. : очерки.; Всерос. театр. о-во, Москва; 1983 (1 экз.)

53. Иванов, О. К.; Вахтангов и вахтанговцы; Моск. рабочий, Москва; 1984 (1 экз.)

54. Менглет, Г. П.; Актер - лицо действующее; Всерос. театр. о-во, Москва; 1984 (1 экз.)

55. Галицкий, В. А., Полякова, Е.; Театр моей юности; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1984 (1 экз.)
56. Рыжов, Н. И., Лакшин, В.; Рыжов о Рыжовой. О своей матери - Варваре Николаевне Рыжовой, народной артистке СССР, о своей Семье - знаменитой актерской династии Бороздиных-Музилей-Рыжовых, о своем Доме - Малом театре, а также о друзьях этой Семьи и этого Дома; Всерос. театр. о-во, Москва; 1984 (2 экз.)
57. Товстоногов, Г. А., Рыбаков, Ю. С.; Зеркало сцены : [в 2 кн.]. [Кн.] 2. Статьи. Записи репетиций; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1984 (1 экз.)
58. Сац, Н. И.; Новеллы моей жизни : [в 2 кн.]. Кн. 1. ; Искусство, Москва; 1984 (1 экз.)
59. Сац, Н. И.; Новеллы моей жизни : [в 2 кн.]. Кн. 2. ; Искусство, Москва; 1984 (1 экз.)
60. Немирович-Данченко, В. И., Виленкин, В. Я.; Незавершенные режиссерские работы. Борис Годунов. Гамлет; Всерос. театр. о-во, Москва; 1984 (1 экз.)
61. , Смирнов-Несвицкий, Ю. А.; Портреты режиссеров : [сб. ст.]. Вып. 2. Завадский. Мильтинис. Равенских. Любимов; Искусство, Москва; 1977 (1 экз.)
62. Лебединский, А. М., Смирнова, Н. И.; Театр в чемодане : метод. пособие.; Искусство, Москва; 1977 (1 экз.)
63. Миронова, В. М.; Трам. Агитационный молодежный театр 1920-1930-х годов; Искусство, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1977 (1 экз.)
64. Образцова, А. Г., Бартошевич, А. В.; Современная английская сцена. (На рубеже 70-х годов); Наука, Москва; 1977 (1 экз.)
65. Гримальди, Д., Диккенс, Ч., Круикшенк, Д., Островская, Г. А., Кагарлицкий, Ю. И., Кагарлицкий, Б. Ю.; Записки Джозефа Гримальди; Искусство, Москва; 1979 (1 экз.)
66. , Виноградская, И. Н.; М. М. Яншин : статьи, воспоминания, письма.; Всерос. театр. о-во, Москва; 1984 (1 экз.)
67. Щепкина-Куперник, Т. Л.; Ермолова; Искусство, Москва; 1983 (1 экз.)
68. Бурков, Г. И., Ухарова (Буркова), Т., Богат, Е. И.; Хроника сердца : [дневники, воспоминания, письма, сюжеты].; Вагриус, Москва; 1998 (1 экз.)
69. , Галаджева, Н., Даль, Е., Поюровский, Б. М.; Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания; Центрполиграф, Москва; 1998 (1 экз.)
70. Доронина, Т. В.; Дневник актрисы; ВАГРИУС, Москва; 1998 (1 экз.)
71. Кусков, В. В.; История древнерусской литературы : Учебник для вузов.; Высш. шк., Москва; 1998 (1 экз.)
72. Елагин, Ю. Б.; Всеволод Мейерхольд. Темный гений; ВАГРИУС, Москва; 1998 (1 экз.)
73. Лотман, Ю. М.; Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993); Искусство-СПБ, Санкт-Петербург; 1998 (1 экз.)
74. Кирсанова, Р. М.; Сценический костюм и театральная публика в России XIX века; Янтар. сказ : Артист. Режиссер. Театр, Калининград; Москва; 1997 (1 экз.)
75. Золотницкий, Д. И; Мейерхольд. Роман с советской властью; Аграф, Москва; 1999 (1 экз.)
76. Кузмин, М. А.; Условности : Статьи об искусстве.; Водолей, Томск; 1998 (1 экз.)
77. Вольтер, Артамонов, С.; Собрание сочинений : В 3 т. : Пер. с фр. Т. 2. Театр. Стихотворения. Мемуары. Исторические сочинения. Письма в Россию. Статьи, памфлеты; Литература : РИК Русанова

: Сигма-Пресс, Москва; 1998 (1 экз.)

78. Львов-Анохин, Б. А.; Владимир Васильев; Центрполиграф, Москва; 1998 (1 экз.)

79. Золотухин, В. С.; На плахе Таганки (Дневник русского человека); Алгоритм, Москва; 1999 (1 экз.)

80. , Болдырев, Н. Ф.; Гаррик. Волков. Щепкин. Катков. Салтыков-Щедрин : биографические повествования.; Урал LTD, Челябинск; 1998 (1 экз.)

81. Аросева, О. А.; Без грима; Центрполиграф, Москва; 1998 (1 экз.)

82. , Гройсман, Я. И., Левите, Р. Я.; Вацлав Дворжецкий - династия; ДЕКОМ, Нижний Новгород; 1999 (1 экз.)

83. , Адамова, П., Смелянский А; Олег Ефремов. О театре и о себе; Московский Художественный театр, Москва; 1997 (1 экз.)

84. Демин, А. С., Гребенюк, В. П.; О художественности древнерусской литературы; Языки русской культуры, Москва; 1998 (1 экз.)

85. Вилар, Ж., Проскурникова, Т. Б.; Хроника в форме романа; Искусство, Москва; 1999 (1 экз.)

86. Хачатуров, С. В.; "Готический вкус" в русской художественной культуре XVIII века; ПРОГРЕСС-Традиция, Москва; 1999 (1 экз.)

87. , Озеров, И. А., Поюровский, Б. М.; Ленком: Иван Берсенев. Серафима Бирман. Софья Гиацинтова. Евгений Леонов. Татьяна Пельтцер. Елена Фадеева. Александр Абдулов. Леонид Броневой. Армен Джигарханян. Александра Захарова. Александр Збруев. Николай Караченцов. Александр Лазарев. Дмитрий Певцов. Виктор Раков. Сергей Чонишвили. Инна Чурикова. Елена Шанина. Олег Янковский; Центрполиграф, Москва; 2000 (1 экз.)

88. , Озеров, И. А., Поюровский, Б. М.; Московский театр "Современник": Лия Ахеджакова. Галина Волчек. Сергей Гармаш. Валентин Гафт. Тамара Дегтярева. Нина Дорошина. Михаил Жигалов. Людмила Иванова. Игорь Кваша. Елена Козелькова. Авангард Леонтьев. Василий Мищенко. Марина Неелова. Галина Петрова. Алла Покровская. Лилия Толмачева. Валерий Хлевинский. Елена Яковлева; Центрполиграф, Москва; 2000 (1 экз.)

89. Рябцев, Ю. С.; Хрестоматия по истории русской культуры. Художественная жизнь и быт XVIII-XIX вв.; ВЛАДОС, Москва; 1998 (1 экз.)

90. Овсянников, Ю. М.; Великие зодчие Санкт-Петербурга. Доменико Трезини. Франческо Растрелли. Карл Росси; Искусство-СПБ, Санкт-Петербург; 2000 (2 экз.)

91. Пospelов, Г. Г.; Русское искусство начала XX века : Судьба и облик России; Наука, Москва; 2000 (1 экз.)

92. Ионеско, Ионеско Э., Занько, М. Г., Иванова, Т., Кузнецова, И., Суриц, Е., Шульгат, А., Яснов, М.; Носорог : Пьесы. Проза. Эссе.; Симпозиум, Санкт-Петербург; 1999 (1 экз.)

93. Пыляев, М. И.; Старое жите : очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни.; Журнал "Нева" : Летний сад, Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)

94. Чехов, М. А.; Путь актера. Жизнь и встречи. О технике актера; Олимп : Астрель : Издательство АСТ, Москва; 2001 (1 экз.)

95. , Терентьев, О. Л.; Владимир Высоцкий: монологи со сцены : О кино, о театре, о песне.; Фолио : АСТ, Харьков ; Москва; 2000 (2 экз.)

96. Стриженов, О. А.; Исповедь; Алгоритм, Москва; 1999 (1 экз.)

97. , Проскурникова, Т. Б., Макарова, Г. В., Дунаева, Е. А.; Театр абсурда : сб. ст. и публ.; Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург; 2005 (1 экз.)

98. , Бабурина, Н. И.; Советский зрелищный плакат: Театр, цирк, балет, кино, 1917-1987; Советский художник, Москва; 1990 (1 экз.)
99. Кокто, Ж., Грищенков, Р. В., Мосин, И. Г., Яснов, М. Д.; Петух и арлекин : перевод с французского.; Кристалл, Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)
100. Мальцева, Мальцева О., Бутковский, А. В, Нинов, А. А., Стернин, А. И; Поэтический театр Юрия Любимова. Спектакли Московского театра драмы и комедии на Таганке, 1964-1998; Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург; 1999 (1 экз.)
101. Деррида, Ж., Гараджа, А., Лапицкий, В., Фокин, С.; Письмо и различие; Академический проект, Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)
102. Эфрос, А. В., Калягин, А.; Профессия: режиссер; ВАГРИУС, Москва; 2000 (1 экз.)
103. , Бартошевич, А. В., Бусев, М. А., Зингерман, Б. И., Макарова, Г. В.; Западное искусство. XX век : Проблема развития западного искусства XX века.; Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург; 2001 (2 экз.)
104. Ласкина, М. Н., Подгородинский, В. В., Подгородинский, В. В.; П.С. Мочалов: Летопись жизни и творчества; Языки русской культуры, Москва; 2000 (1 экз.)
105. , Зименков, А. П., Терехина, В. Н.; Русский футуризм; ИМЛИ РАН : Наследие, Москва; 2000 (1 экз.)
106. , Максимов, В.; Французский символизм. Драматургия и театр : Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма : [Пер. с фр.]; Гиперион : Гуманитарная Академия, Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)
107. Виктюк, Виктюк Р., Андрусенко, С., Ерофеев, В., Новикова, О., Филиппов, В.; Роман с самим собой; Подкова, Москва; 2000 (1 экз.)
108. Арто, Арто А., Занько, М., Зубков, А., Каплун, В., Кустова, О., Максимов, В.; Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра; Симпозиум, СПб.; Москва; 2000 (1 экз.)
109. Ионеско, Ионеско Э., Занько, М. Г., Зонина, М., Иванова, Т., Шульгат, А., Яснов, М.; Между жизнью и сновидением : Пьесы. Роман. Эссе: Пер. с фр.; Симпозиум, Санкт-Петербург; 1999 (1 экз.)
110. Комиссаржевский, Ф. Ф., Алпатов, И. Л.; Я и театр; Искусство, Москва; 1999 (1 экз.)
111. Давыдова, М. В., Стернин, Г. Ю.; Художник в театре начала XX века; Наука, Москва; 1999 (1 экз.)
112. Яковкина, Н. И.; История русской культуры : XIX век : учебное пособие для студентов вузов.; Лань, Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)
113. Мартен-Фюжье, Гринберг, О. Э., Мильчина, В. А., Мартен-Фужье, А.; Элегантная жизнь или как возник "весь Париж", 1815-1848; Издательство им. Сабашниковых, Москва; 1998 (1 экз.)
114. Красовская, В. М.; Агриппина Яковлевна Ваганова; Искусство. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1989 (1 экз.)
115. Крунтяева, Т. С.; Итальянская комическая опера XVIII века; Музыка, Ленинград; 1981 (1 экз.)
116. Куликова, К. Ф.; Л.П. Никулина-Косицкая : Документальная история из жизни русской актрисы.; Искусство. Ленинградское отделение, Ленинград; 1970 (1 экз.)
117. Мартынова, О. М.; Екатерина Гельцер; Искусство, Москва; 1965 (1 экз.)
118. Михеева, А. Н.; Когда по сцене ходят носороги. . Театр абсурда Эжена Ионеско; Искусство, Москва; 1967 (1 экз.)
119. Михоэлс, С. М., Рудницкий, К. Л.; Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэлсе; Искусство, Москва; 1965 (1 экз.)
120. Смирнов-Несвицкий, Ю. А.; Вахтангов; Искусство. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1987 (2 экз.)
121. Рыбакова, Ю. П.; Комиссаржевская; Искусство. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1971 (1 экз.)

122. Авдеев, А. Д.; Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе; Искусство, М.; Ленинград; 1959 (1 экз.)
123. Зограф, Н. Г.; Малый театр второй половины XIX века; Издательство Академии наук СССР, Москва; 1960 (1 экз.)
124. , Мокульский, С. С.; История западноевропейского театра : Учеб. пособие для театровед. фак. высш. театр. учеб. заведений. Т. 1. [От средних веков до конца XVII в.]; Искусство, Москва; 1956 (1 экз.)
125. Клиничин, А. П.; Михаил Семенович Щепкин : К 175-летию со дня рождения. 1788-1963.; Искусство, Москва; 1964 (1 экз.)
126. , Валентей, М. А., Вендровская, Л. Д.; Встречи с Мейерхольдом : Сб. воспоминаний.; Всероссийское театральное общество, Москва; 1967 (1 экз.)
127. Товстоногов, Г. А., Рудницкий, К.; Зеркало сцены : В 2 кн. Кн. 1. О профессии режиссера; Искусство. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1984 (1 экз.)
128. Щепкин, М. С., Фельдман, О.; Записки актера Щепкина; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)
129. Беньяш, Р. М.; Катерина Семенова : Посвящается 200-летию со дня рождения первой русской трагической актрисы.; Искусство, Ленинград; 1987 (1 экз.)
130. Беньяш, Р. М.; Пелагея Стрепетова; Искусство, Ленинград; 1967 (2 экз.)
131. Бергман, Бергман И.; Латерна Магика : Пер. со швед.; Искусство, Москва; 1989 (1 экз.)
132. Бояджиев, Г. Н., Образцова, А. Г.; От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров; Просвещение, Москва; 1981 (1 экз.)
133. Всеволодский-Гернгросс, В. Н.; Русский театр второй половины XVIII века; Издательство Академии наук СССР, Москва; 1960 (1 экз.)
134. Старикова, Л. М.; Театральная жизнь старинной Москвы : Эпоха. Быт. Нравы.; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)
135. Володин, А. М.; Осенний марафон : Пьесы.; Советский писатель. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1985 (1 экз.)
136. Альтшуллер, А. Я.; Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены; Искусство. Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1968 (1 экз.)
137. Аникст, А. А.; Театр эпохи Шекспира; Искусство, Москва; 1965 (1 экз.)
138. Горфункель, Е. И.; Смоктуновский; Искусство, Москва; 1990 (1 экз.)
139. Дживелегов, А. К.; Итальянская народная комедия; Издательство Академии наук СССР, Москва; 1962 (1 экз.)
140. ; История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Италия, Испания, Фландрия; Искусство, Москва; 1988 (2 экз.)
141. , Анастасьев, А. Н., Рудницкий, К.; История русского советского драматического театра : В 6 кн. Т. 1. 1917-1920 ; Наука, Москва; 1966 (1 экз.)
142. , Гришелова, Л. Д., Киносита, Д., Минами, Х., Сугавара, Т., Хамамура, Е.; Кабуки : Пер. с англ.; Искусство, Москва; 1965 (1 экз.)
143. Фохт-Бабушкин, Ю. У.; Искусство в жизни людей: Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология; Алетейя, Санкт-Петербург; 2001 (1 экз.)
144. , Ильина, Л. А., Кравцов, А. М., Симонова, М. И., Смирнов, Е. Е.; Четыре музы Анатолия Папанова

: Сб.; Искусство, Москва; 1994 (1 экз.)

145. Вульф, В. Я.; Серебряный шар: Преодоление себя. Драммы за сценой; АВАНТИТУЛ : ОЛМА-ПРЕСС, Москва; 2003 (2 экз.)

146. Евреинов, Н. Н., Зубков, А., Максимов, В.; Демон театральности; Летний сад, Москва ; СПб.; 2002 (1 экз.)

147. , Андреев, М. И., Беглярова, Е. Ю., Звенигородская, Н. Э, Мартынова, А. В.; Русский драматический театр : Энцикл.; Большая Российская энциклопедия, Москва; 2001 (1 экз.)

148. , Боулт Джон, Э., Лобанов-Ростовский, Н. Д., Лобанова-Ростовская, Н.; Художники русского театра, 1880-1930 : Собр. Никиты и Нины Лобановых-Ростовских : Альбом : Пер. с англ.; Искусство, Москва; 1990 (1 экз.)

149. Комиссаржевская, В. Ф., Альтшуллер, А. Я., Рыбакова, Ю. П.; Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы : К 100-летию со дня рождения.; Искусство, Ленинград ; М.; 1964 (1 экз.)

150. Костерина-Азарян, А. Б., Черкасова, А. С.; Театральная старина Урала; Демидовский институт, Екатеринбург; 1998 (1 экз.)

151. Коонен, А. Г.; Страницы жизни; Кукушка, Москва; 2003 (1 экз.)

152. Давыдова, М. Ю.; Конец театральной эпохи; Золотая Маска : ОГИ, Москва; 2005 (2 экз.)

153. Дугин, А.; Поп-культура и знаки времени; Амфора, Санкт-Петербург; 2005 (2 экз.)

154. Огаркова, Н. А.; Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII - начало XIX века; Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург; 2004 (2 экз.)

155. , Дмитриевская, М. Ю.; О Володине. Первые воспоминания; Петербургский театральный журнал, Санкт-Петербург; 2004 (1 экз.)

156. Москвина, Т. В.; Всем стоять! : [статьи]; Амфора, Санкт-Петербург; 2006 (1 экз.)

157. Абелюк, Е., Леенсон, Е., Любимов, Ю.; Таганка: Личное дело одного театра; Новое Литературное Обозрение, Москва; 2007 (2 экз.)

158. , Колязин, В. Ф., Проклов, И., Ремезова, И. И.; Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм. Литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр; РОССПЭН, Москва; 2008 (1 экз.)

159. Вислова, А. В.; Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков; Университетская книга, Москва; 2009 (1 экз.)

160. Борев, Ю. В.; Луначарский; Молодая гвардия, Москва; 2010 (8 экз.)

161. Соколов, Б. М.; Василий Кандинский. Эпоха Великой Духовности. Живопись. Поэзия. Театр. Личность; БуксМАрт, Москва; 2016 (1 экз.)

162. Катенин, П. А.; Размышления и разборы; Искусство, Москва; 1981 (1 экз.)

163. Любомудров, М. Н., Марк Николаевич.; Н. Симонов. Ю. Завадский; Молодая гвардия, Москва; 1988 (1 экз.)

164. ; Театральный Свердловск; Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск; 1989 (1 экз.)

165. Гапонов , Е. И.; История театрального дела в России. Крепостной театр : [учебное пособие по истории театрального дела]; ЕГТИ, Екатеринбург; 2017 (1 экз.)

166. Поспелов, Г. Г., Е. А., Л. З., О. М.; Очерки русской культуры XIX века : [В 6 т.]. Т. 6. Художественная культура; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 2002 (1 экз.)

167. ; Взаимосвязи: Театр в контексте культуры : сб. науч. тр.; [б. и.], Ленинград; 1991 (1 экз.)

168. , Лапина, А., Матафонова, Ю.; Театр в зеркале критики; Дом актера, Екатеринбург; 1996 (2 экз.)
169. ; Служители Мельпомены: Словарь сценических деятелей Урала. XIX век; Фотоискусство, Москва; 1994 (1 экз.)
170. Ковригина, Н. В.; На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б. Брехта; Издательство Иркутского университета, Иркутск; 1993 (1 экз.)
171. Любомудров, М. Н.; Противостояние. Театр, век XX: традиции - авангард; Мол. гвардия, Москва; 1991 (1 экз.)
172. , Исаев, С., Крымов, Д.; Как всегда - об авангарде : антология французского театрального авангарда.; Союзтеатр, Москва; 1992 (3 экз.)
173. Образцова, А. Г.; Волшебник или шут Театр Оскара Уайльда; Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург; 2001 (1 экз.)
174. Руднев, П. А.; Театральные взгляды Василия Розанова; Аграф, Москва; 2003 (1 экз.)
175. Арто, А., Исаев, С.; Театр и его двойник; Мартис, Москва; 1993 (1 экз.)
176. Ленский, А. П.; Статьи. Письма. Записки; Языки славянской культуры, Москва; 2002 (1 экз.)
177. ; Театральная книга между прошлым и будущим : пятые научные чтения. История театральных библиотек и коллекций : доклады и сообщения.; ФАИР-ПРЕСС, Москва; 2003 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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

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

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

Материалы для лиц с ОВЗ

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

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

<http://the-stage.ru>

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

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

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

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

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

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

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

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

Театр Современник <https://sovremennik.ru>

РАМТ <http://ramtograf.ru>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется

4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES</p> <p>Kaspersky Anti-Virus 2014</p>
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc</p> <p>Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES</p> <p>Kaspersky Anti-Virus 2014</p>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История музыки

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

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

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

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

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

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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

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

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История музыки

Электронные ресурсы (издания)

1. Девятова, О. Л.; Композитор в системе культуры : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240312> (0 экз.)
2. Ливанова, Т. Н.; История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник.; Музыка, Москва; 1983; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499> (0 экз.)
3. Г-кен, А., А.; Бетховен. Жизнь. Личность. Творчество: с изображением маски Бетховена : документально-художественная литература. 2. Личность; , Санкт-Петербург; 1910; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65685> (0 экз.)

4. Мясковский, Н. Я.; Чайковский и Бетховен : публицистика.; Издание редакции еженедельника "Музыка", Москва; 1912; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67404> (0 экз.)
5. Базунов, С. А.; Рихард Вагнер. Его жизнь и музыкальная деятельность : публицистика.; Директ-Медиа, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236881> (0 экз.)
6. Базунов, С. А.; М. И. Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность : документально-художественная литература.; Товарищества Общественная польза, Санкт-Петербург; 1891; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72293> (0 экз.)
7. Базунов, С. А.; Александр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность : публицистика.; Директ-Медиа, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236864> (0 экз.)
8. Базунов, С. А.; Бах. Моцарт. Бетховен : документально-художественная литература.; Издательство «Рипол-Классик», Москва; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477398> (0 экз.)
9. Смелянский, А.; Что объединяет разных по стилю, эпохе и происхождению Иоганна Себастьяна Баха, Гектора Берлиоза, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Даниэля Франсуа Обера, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини и Ференца Легара. ; 2008; <http://newtimes.ru/magazine/2008/issue073/doc-54947.html> (0 экз.)
10. Лист, Ф., Ф., Зиновьев, П.; Ф. Шопен : документально-художественная литература.; б.и, Санкт-Петербург; 1887; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70598> (0 экз.)
11. Давыдова, Л. К.; Фридерик Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность : художественная литература.; Директ-Медиа, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253898> (0 экз.)
12. Гнилов, Б.; Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Стравинский. четыре русских ответа на вызовы европейской культурной традиции; 2005; <http://www.postindustrial.net/index.php> (0 экз.)

Печатные издания

1. Девятова, О. Л.; Художественный универсум композитора Сергея Слонимского : Опыт культурологического исследования.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2003 (4 экз.)
2. Девятова, О. Л.; Культурное бытие композитора Сергея Слонимского : Цикл монограф. лекций по курсу "История музыки XX в."; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2000 (4 экз.)
3. Девятова, О. Л.; Музыкальная культура стран Востока (Индия, Китай, Япония) : [учеб. пособие по направлениям 031400 "Культурология", 031500 "Искусствоведение", специальностям 031401 "Культурология", 031501 "Искусствоведение"].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2009 (7 экз.)
4. Девятова, О. Л.; Живая жизнь театра. Вековая панорама. Премьеры. Мастера : монография.; Автограф, Екатеринбург; 2012 (2 экз.)
5. Девятова, О. Л.; Культурное мироздание Петра Ильича Чайковского; Автограф, Екатеринбург; 2019 (4 экз.)
6. Девятова, О. Л.; Культурные смыслы русской поэзии в музыке Сергея Слонимского : учебное пособие для гуманитарных вузов.; Автограф, Екатеринбург; 2021 (1 экз.)
7. Ливанова, Т. Н., Протопопов, Р.; Русская музыкальная литература 18 века в ее связях с театром и бытом : Исследования и материалы. Т. 1. ; Гос. муз. изд-во, Москва; 1952 (2 экз.)
8. Герцман, Е. В.; Музыка Древней Греции и Рима; Алетейя, Санкт-Петербург; 1995 (2 экз.)
9. Шестаков, В. П., Волкова, М., Яковлев, А. Т.; От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века; Музыка, Москва; 1975 (1 экз.)
10. Эйнштен, А., Закс, Е. М., Черная, Е. С.; Моцарт. Личность. Творчество; Музыка, Москва; 1977 (1 экз.)

11. Чичерин, Г. В., Бронфин, Е. Ф.; Моцарт : исследовательский этюд.; Музыка, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1979 (1 экз.)
12. Друскин, М. С.; Иоганн Себастьян Бах; Музыка, Москва; 1982 (1 экз.)
13. Друскин, М. С.; История зарубежной музыки : Учебник для консерваторий. Вып. 4. Вторая половина XIX века; Музыка, Москва; 1983 (3 экз.)
14. Друскин, М. С.; Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды; Советский композитор, Ленингр. отд-ние, Ленинград; 1982 (1 экз.)
15. Ванслов, В. В.; Эстетика романтизма; Искусство, Москва; 1966 (1 экз.)
16. Смелянский, А.; Что объединяет разных по стилю, эпохе и происхождению Иоганна Себастьяна Баха, Гектора Берлиоза, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Даниэля Франсуа Обера, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини и Ференца Легара. ; 2008; <http://newtimes.ru/magazine/2008/issue073/doc-54947.html> (0 экз.)
17. Соловцова, Л. А.; Джузеппе Верди; Музыка, Москва; 1986 (1 экз.)
18. Вудфорд, П., Розовская, Е. А.; Шуберт; УралLTD, Челябинск; 1999 (1 экз.)
19. ; История русской музыки : В 10 т. Т. 10 А. 1890-1917-е годы; Музыка, Москва; 1997 (1 экз.)
20. Левашева, О. Е., Кандинский, А. И.; История русской музыки : [учебник для муз. вузов]. Т. 1. От древнейших времен до середины XIX века; Музыка, Москва; 1980 (2 экз.)
21. Брянцева, В. Н.; С. В. Рахманинов; Советский композитор, Москва; 1976 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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

Материалы для лиц с ОВЗ

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
https://cyberleninka.ru/gclid=EAIaIQobChMI6c7YsZbo9AIVAZeyCh3iiwDAEAAYASAAEgITXfd_BwE

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История музыки

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
5	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История кино

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Новиков Алексей Владимирович, Преподаватель, культурологии и социально-культурной деятельности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

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

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

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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

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

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

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

Связь кинематографического авангарда с живописью и музыкой. Потребность в исследовании воздействия на зрителей кинематографического ритма в чистом виде. Переход Ганса Рихтера и Викинга Эггелинга к геометрическим формам. Эксперименты Оскара Фишингера с фигуративной передачей музыкальных композиций. "Опусы" Вальтера Гутмана. Вклад авангардистов в разработку теории кино, в исследование кинематографической формы и природы кино.

«Золотой век» Голливуда.

Создание мощной киноиндустрии в Голливуде. Перенесение промышленных методов в производство фильмов. Голливуд - столица кино, Специализация деятельности творческих работников. Формирование основных жанров. Экранная политика кинобизнеса. Стремление к мифологизации сюжета - ответ на потребности кинозрителей. Американцы - нация киноманов,

Разновидности киноужасов: а/ повествование о маньяках и людях с извращенной психикой; б/ рассказ о фантастических существах; в/ сюжеты о вторжении в человеческую жизнь потусторонних сил. Теоретико-философские интерпретации фильмов-ужасов. Фильм-ужасов – экстравагантная метафора человеческого начала.

Вестерн.

Исторические корни вестерна. Потребность в идеализации и романтизации недавней истории. Основные признаки жанра: а/ приключенческая фабула, основанная на освоении "дикого Запада" и вытеснения от-туда индейцев; б/ главный герой-благородный рыцарь из прерий "без страха и упрека"; в/ перевертывание, опрокидывание по ходу фильма первоначальных характеристик персонажей; г/ победа добра над злом не с помощью государства, а в "честном" поединке на револьверах; д/ приравнивание индейцев к силам природной стихии, не более. "Дилижанс" реж. Джона Форда /1939г./ - классика вестерна. Кинематографичность вестерна. Огромный скачок в развитии киноязыка.

Дэвид Уорк Гриффит /1875-1948/.

Приход в кино в 1907 году из театра. Творческий подход к профессии режиссера как создателя атмосферы фильма через изображение. Работа в Голливуде. Фильмы: "Рождение нации" /1915г./, "Нетерпимость" /1916г./, "Сломанные побеги" /1919г./.

Открытие способов и приемов кинематографического повествования. Создание школы кинематографической игры актеров. Сочетание философской глубины и новых специфических выразительных средств. Влияние школы Гриффита на развитие кинематографии.

Мастер рисованного фильма — Уолт Дисней /1901-1966/.

Приход в кино. Истоки стиля У. Диснея: карикатура, комикс, народный оптимизм. Принцип использования звука: а/ синхронность, подчиненность движения персонажей музыкальному движению; б/ ассинхронность, несовпадение,

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

Кино и европейская культура перед второй мировой войной.

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

Форда /1940/.

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

Неореализм и мировой кинематограф

Италия в конце войны. Предшественники неореализма.

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

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

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

«Похитители велосипедов» Витторио Де Сика - вершина неореализма.

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

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

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

«Тирания диалога»

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

Кино – это монтаж.

«Эффект Кулешова».

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

«Киноглаз» Дзиги Вертова /1896-1954/.

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

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

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

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

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

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История кино

Электронные ресурсы (издания)

1. Хренов, , Н. А.; Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2008; <http://www.iprbookshop.ru/7256.html> (Электронное издание)
2. Смирнов, , И. П.; Видеоряд. Историческая семантика кино; Петрополис, Санкт-Петербург; 2009; <http://www.iprbookshop.ru/20310.html> (Электронное издание)
3. Григорьева, , Н. Я.; Человечное, бесчеловечное : радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920-х - 1950-х гг.; Петрополис, Санкт-Петербург; 2012; <http://www.iprbookshop.ru/20350.html> (Электронное издание)
4. Светлаков, , Ю. Я.; Автор-оператор; Кемеровский государственный институт культуры, АРФ, Кемерово; 2008; <http://www.iprbookshop.ru/21937.html> (Электронное издание)
5. Светлакова, , Е. Ю.; Режиссура аудиовизуальных произведений : учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств.; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/22077.html> (Электронное издание)
6. Светлаков, , Ю. Я., Светлаков, , Ю. Я.; Свет мерцающих звезд : беседы о кинооператорском

- мастерстве.; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2010; <http://www.iprbookshop.ru/22087.html> (Электронное издание)
7. Воденко, М. О.; Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/30614.html> (Электронное издание)
8. Жабский, М. И.; Кино и коллективная идентичность; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2013; <http://www.iprbookshop.ru/30619.html> (Электронное издание)
9. Елисеева, Е. А.; Художник и кинообраз. Из опыта работы художника кино : материалы международной научно-практической конференции (февраль, 2010 год).; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/30646.html> (Электронное издание)
10. Петров, В. В.; Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников : учебное пособие.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/30647.html> (Электронное издание)
11. Прожико, Г. С.; Экран мировой документалистики : очерки становления языка зарубежного документального кино.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/30648.html> (Электронное издание)
12. Смагина, С. А.; Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.); Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/38455.html> (Электронное издание)
13. Мильдон, В. И.; Кино в театре, театр в кино : материалы научно-практической конференции.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/38457.html> (Электронное издание)
14. Ратгауз, М. Г.; О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино; Новое издательство, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/49460.html> (Электронное издание)
15. Лямина, Е., Лекманов, О., Осповат, А.; История литературы. Поэтика. Кино : сборник в честь мариэтты омаровны чудаковой.; Новое издательство, Москва; 2012; <http://www.iprbookshop.ru/49465.html> (Электронное издание)
16. Кино США : режиссерская энциклопедия.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/49997.html> (Электронное издание)
17. На рубеже веков : современное европейское кино. творчество, производство, прокат.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/49998.html> (Электронное издание)
18. Теракопян, М. Л.; Современные режиссёры Японии; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2015; <http://www.iprbookshop.ru/50005.html> (Электронное издание)
19. Зоркая, Н. М.; История отечественного кино. XX век; Белый город, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/50280.html> (Электронное издание)
20. Теодор, Краснова, Е., Каштанов, П.; О кино : статьи и интервью.; Новое издательство, Москва; 2016; <http://www.iprbookshop.ru/60755.html> (Электронное издание)

21. Гращенкова, , И. Н.; Киноантропология XX/20; Человек, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/65562.html> (Электронное издание)
22. Куркова, , Н. С.; Анимационное кино и видео. Азбука анимации : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура», профиль «руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»; Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово; 2016; <http://www.iprbookshop.ru/66341.html> (Электронное издание)
23. Новикова, , А. А.; Воображаемое сообщество. Очерки истории экранного образа российской интеллигенции; Согласие, Москва; 2018; <http://www.iprbookshop.ru/75842.html> (Электронное издание)
24. Кракауэр, , Агафонова, , В., Кацура, , А., Филиппов-Чехов, , А., Соколова, , Е., Федоровой, , Н.; Орнамент массы. Веймарские эссе; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2019; <http://www.iprbookshop.ru/92789.html> (Электронное издание)
25. Лисакович, , В. П.; Мастерская Арши Ованесовой и Леонида Кристи. Страницы истории ВГИКа : учебное пособие.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/105118.html> (Электронное издание)
26. , Караваев, , Д. Л., Каптерев, , С. К., Малышев, , В. С.; На экране — история Отечества. Исторические фильмы России и СССР 1908–2019 гг. : брошюра.; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2020; <http://www.iprbookshop.ru/105122.html> (Электронное издание)
27. Зайцева, , Л. А.; Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Москва; 2018; <http://www.iprbookshop.ru/105130.html> (Электронное издание)
28. Фрейлих, , С. И.; Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов.; Академический проект, Москва; 2020; <http://www.iprbookshop.ru/110084.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Туровская, М. И.; Памяти текущего мгновения : очерки, портреты, заметки.; Советский писатель, Москва; 1987 (2 экз.)
2. Панфилов, Н. Д.; Школа кинолюбителя; Искусство, Москва; 1979 (1 экз.)
3. Жданов, Ю. Г.; Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве : интервью с актерами и режиссерами.; Мистецтво, Киев; 1988 (1 экз.)
4. Юренин, Р. Н.; Чудесное окно. Краткая история мирового кино : кн. для учащихся.; Просвещение, Москва; 1983 (1 экз.)
5. Голдовская, М. Е.; Творчество и техника. (Опыт экранной публицистики); Искусство, Москва; 1986 (1 экз.)
6. Герлингхауз, Г., Болотников, В. И., Громов, Е. С.; Кинодокументалисты мира в битвах нашего времени; Радуга, Москва; 1986 (1 экз.)
7. , Нестерович, О. Т.; Жизнь в кино. Ветераны о себе и своих товарищах : [сборник]. Вып. 3. ; Искусство, Москва; 1986 (1 экз.)
8. Фрейлих, С. И., Караганов, А., Данин, Д.; Михаил Ромм. Исповедь кинорежиссера : киносценарий.; Искусство, Москва; 1988 (1 экз.)
9. , Хубларов, Д. С.; Первый век кино : Энциклопедия.; Локид, Москва; 1996 (1 экз.)
10. Соболев, Р. П.; Люди и фильмы дореволюционного кино; Искусство, Москва; 1961 (1 экз.)
11. Лотман, Ю. М.; Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993); Искусство-СПБ, Санкт-Петербург; 1998 (1 экз.)

экз.)

12. Бейли, Бейли К.; Кино: фильмы, ставшие событиями : Пер. с фр.; Академический проект, Санкт-Петербург; 1998 (1 экз.)

13. , Писаревский, Д. С., Юренев, Р. Н.; Искусство миллионов. Советское кино. 1917-1957; Искусство, Москва; 1958 (1 экз.)

14. Уэллс, О., Разлогов, К., Цыркун, Н.; Уэллс об Уэллсе : Статьи. Интервью. Сценарии. Мистер Аркадин: (Роман) : пер. с англ. и фр.; Радуга, Москва; 1990 (2 экз.)

15. Алова, Л. А., Боброва, О. Б.; Анна Маньяни и ее роли; Киноцентр, Москва; 1990 (2 экз.)

16. , Тарковская, М. А.; О Тарковском : Сб. воспоминаний.; Прогресс, Москва; 1989 (1 экз.)

17. , Малюкова, Малюкова Л., Трофимова, И.; 90-е. Кино, которое мы потеряли; Новая газета : Зебра Е, Москва; 2007 (1 экз.)

18. , Колязин, В. Ф., Проклов, И., Ремезова, И. И.; Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм. Литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр; РОССПЭН, Москва; 2008 (1 экз.)

19. , Баженова, Л. М., Некрасова, Л. М., Курчан, Н. Н., Рубинштейн, И. Б.; Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (1 экз.)

20. Раззаков, Ф.; Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918-1972 Т. 1. ; Эксмо, Москва; 2008 (1 экз.)

21. Соува, Дон Б., Соува Д., Таранова, Таранова И.; 125 запрещенных фильмов. Цензурная история мирового кинематографа; Ультра. Культура, Екатеринбург; 2008 (1 экз.)

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

23. Шкловский, В. Б.; Эйзенштейн; Искусство, Москва; 1973 (1 экз.)

24. Александров, Г. В.; Эпоха и кино; Политиздат, Москва; 1983 (1 экз.)

25. Трауберг, Л. З.; Мир наизнанку : Социально-критические мотивы в американской кинокомической 1910-1930-х гг.; Искусство, Москва; 1984 (1 экз.)

26. Жанкола, Ж.-П., Разлогов, К.; Кино Франции: Пятая республика (1958-1978) : перевод с французского.; Радуга, Москва; 1984 (2 экз.)

27. Китон, Д., Головина, А.; Кое-что еще...; АСТ, Москва; 2016 (1 экз.)

28. Торопцев, С. А.; Китайское кино в "социальном поле", 1949-1992; Наука, Москва; 1993 (1 экз.)

29. Сокуров, А., Аркус, Л.; [О кинорежиссере : фотоальбом].; СЕАНС-Пресс ЛТД, Санкт-Петербург; 1994 (1 экз.)

30. ; Протазанов Яков : Сб. ст. и материалов.; Госкиноиздат, Москва; 1948 (1 экз.)

31. Мельвиль, Л. Г.; Советские фильмы на Западе; Киноцентр, Москва; 1990 (1 экз.)

32. Юренев, Р. Н.; Краткая история советского кино; Бюро пропаганды сов. киноискусства, Москва; 1979 (1 экз.)

33. Хлопьянкина, Т. М.; Застава Ильича; Киноцентр, Москва; 1990 (1 экз.)

34. Польская, Л. И.; Кто делает кино : Очерк.; Детская литература, Москва; 1988 (2 экз.)

35. Пурш, И.; Проблемы и свершения : Очерки развития чехословацкой кинематографии.; Искусство, Москва; 1988 (2 экз.)

36. Божович, В. И.; Рене Клер; Искусство, Москва; 1985 (2 экз.)
37. Кожин, В. В.; Виды искусства; Искусство, Москва; 1960 (2 экз.)
38. ; 1929-1945 : [учеб. пособие].; Искусство, Москва; 1970 (4 экз.)
39. Садуль, Ж., Юткевич, С. И.; Всеобщая история кино Т. 3. Кино становится искусством. 1914-1920; Искусство, Москва; 1961 (2 экз.)
40. Кукаркин, А. В.; Чарли Чаплин; Искусство, Москва; 1988 (2 экз.)
41. Кракауэр, З., Соколова, Д. Ф.; Природа фильма. Реабилитация физической реальности; Искусство, Москва; 1974 (4 экз.)
42. Мартен, М., Юткевич, С. И., Шишмарева, Е. М.; Язык кино; Искусство, Москва; 1959 (3 экз.)
43. Гусейнов, А. А., Юткевич, С. И.; Турецкое кино : История и современные проблемы.; Наука, Москва; 1978 (1 экз.)
44. Селезнева, Т. Ф., Мервольф, Н. Р.; Киномысль 1920-х гг.; Искусство, Ленинград; 1972 (1 экз.)
45. , Головской, В., Арнольди, Э.; Звезды немого кино : [сборник.]; Искусство, Москва; 1968 (3 экз.)
46. Козлов, Л. К.; Изображение и образ : Очерки по исторической поэтике советского кино.; Искусство, Москва; 1980 (1 экз.)
47. , Михайлов, В. П.; Из истории кино: Материалы и документы Вып. 9. Публикации. Забытые ленты. Литература и кино. Мемуары. Поиски, находки; Искусство, Москва; 1974 (2 экз.)
48. Фелдман, Дж., Промптов, Ю. Г., Мачерет, А. В., Клодт, Ю. А.; Динамика фильма; Искусство, Москва; 1959 (1 экз.)
49. Зоркая, Н. М.; Между прошлым и будущим : заметки о современном западном киноискусстве.; Искусство, Москва; 1961 (1 экз.)
50. , Калашников, Ю. С., Погожева, Л. П., Юренев, Р. Н.; Очерки истории советского кино : В 3 т. Т. 3. 1946-1956; Искусство, Москва; 1961 (2 экз.)
51. Ивасаки, А., Поспелов, Б., Гривин, В., Левин, Л., Раскин, Б.; История японского кино; Прогресс, Москва; 1966 (2 экз.)
52. Садуль, Ж.; Чаплин Чарли : Пер. с фр.; Искусство, Москва; 1981 (3 экз.)
53. Рошаль, Л. М.; Дзига Вертов; Искусство, Москва; 1982 (3 экз.)
54. , Комаров, С. В.; Немое кино : [учеб. пособие].; Искусство, Москва; 1965 (2 экз.)
55. Садуль, Ж., Юткевич, С. И., Иванова, Т. В.; Всеобщая история кино Т. 1. Изобретение кино, 1832-1897; Искусство, Москва; 1958 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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

Материалы для лиц с ОВЗ

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

ЭБС «Айбукс»<https://ibooks.ru>

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

Журнал "Сеанс" <https://seance.ru>

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

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

ГОСФИЛЬМОФОНД <https://gosfilmofond.ru>

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История кино

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Не требуется

		соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014
5	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Подключение к сети Интернет	Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES Kaspersky Anti-Virus 2014