МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент Свешникова Ирина Геннадиевна
кандидат искусствоведения, Профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины
Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Способствовать формированию и развитию личности студента, обогатить его духовный и интеллектуальный потенциал, помочь в выработке мировоззрения и развития мышления.
2	Задачи: 1. Дать представление о философии как науке, связанной с анализом мировоззренческих культурных универсалий, выработкой теоретических смыслов, задающих многообразие возможных миров для науки и искусства. 2. Ввести студента в пространство мирового философского процесса, результаты которого представляют собой наличные духовно-теоретические ресурсы, из которых можно черпать идеи и подходы как в личной жизни, так и в профессиональном творчестве. 3. Помочь студентам прояснить специфические особенности феномена человека и его деятельности, предложить гуманистические смысложизненные модели и системы ценностей. В целях реализации этих задач содержательные особенности и структура программы связаны с попыткой органического совмещения логики историко-философского процесса как такового с осознанным выделением проблем мировоззренческого, личностного, художественно-эстетического плана, отвечающих профессиональным интересам студентов РГИСИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры. Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Института, философия тесно связана с эстетикой, социологией, культурологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей литературы и театра, теорией драмы и историей изобразительного искусства, русской и всемирной историей.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История (история России, всеобщая история)
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	История зарубежной литературы
5	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Основы государственной культурной политики. Культурология

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы выявления проблемных ситуаций.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
Результат обучения: Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы поиска решений проблемных ситуаций.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: Знает и применяет порядок действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности разницу национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Успешно устанавливает и поддерживает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития видов и жанров искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- содержание важнейших философских понятий и категорий;
3.1.2	- сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса;
3.1.3	- сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы.
3.2.2	- использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и культуры.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- философским понятийным языком;
3.3.2	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	6	**2**
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	6	**3**
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	6	**2**
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	6	**2**
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	6	**2**
1.6	Средневековая философия /Лек/	6	**2**
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	6	**3**
1.8	Философия нового времени /Лек/	6	**2**
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	6	**2**
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	**2**
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	**3**
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	**3**
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**6**
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	**4**
2.2	Психоанализ /Лек/	7	**2**
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	**2**
2.4	Философская антропология /Лек/	7	**2**
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	**1**
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	**3**
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	7	**1**
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	7	**1**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	**4**

	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	7	**1**
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	**1**
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	**1**
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	7	**2**
3.5	Русский космизм /Лек/	7	**1**
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	7	**1**
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	**1**
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	7	**2**
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	7	**1**
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	7	**1**
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	7	**1**
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	7	**1**
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	**2**
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.

Вопросы к экзамену:
1. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
2. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
3. Рационалистический метод Р. Декарта.
4. Философская концепция Б. Спинозы.
5. Философские взгляды Б. Паскаля.
6. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
7. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
8. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
9. Критицизм И. Канта.
10. Метафизика нравственности И. Канта.
11. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
12. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.

13. Материализм Л. Фейербаха.
14. Социальная философия К. Маркса.
15. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
16. Философская концепция А. Шопенгауэра.
17. Философия Ф. Ницше.
18. Психоанализ З. Фрейда.
19. Аналитическая психология К. Юнга.
20. Неофрейдизм Э. Фромма.
21. Основные идеи философской антропологии XX века.
22. Феноменологическая философия.
23. Рациовитализм Х. Оретги-и-Гассета.
24. Философия экзистенциализма.
25. Основные идеи философии постмодернизма.
26. Национальные особенности русской философии.
27. Основные идеи русской философии XVIII века.
28. Философские идеи общества «любомудров».
29. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
30. Философские взгляды А.И. Герцена.
31. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
32. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
33. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
34. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Аверинцев, С. С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006.
2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н. В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.

Дополнительная литература:
2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. .
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Маркс К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.

24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловтев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.
44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.
45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
59. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139- 154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины^
1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/ (дата обращения: 01.09.2022)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru /filosof/ (дата обращения: 01.09.2022)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: http://www.psylib.kiev.ua/ (дата обращения: 01.09.2022)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: http://www.filosof.historie.ru/ (дата обращения: 01.09.2022)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/ (дата обращения: 01.09.2022)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразие в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

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

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

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

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактовка искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
16. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
15. «Национальная идея» в русской философии.
16. Проблема смысла жизни в русской философии.
17. Проблемы духовной жизни в русской философии.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы российской государственности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**

Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	9	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат исторических наук Ирина Геннадьевна Дырышева
кандидат экономических наук, доцент Котенко Алёна Анатольевна

Рабочая программа дисциплины
Основы российской государственности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальлности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обще-ству, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей осо-бенности исторического пути российского государства, самобытность его политической ор-ганизации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.
2	Задачи: 1. Представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры. 2 Раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте. 3.Рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу. 4. Представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер. 5. Рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении. 6. Исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития. 7. Оообозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс основ российской государственности позволит выпускникам осознавать современную российскую государственность и актуальное политическое устройство страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, воспринимать непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, цивилизационный вектор её развития. Являясь базовой дисциплиной, основы российской государственности тесно связаны с философией, историей (историей России, всеобщей историей), социологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей русской литературы, историей изобразительного искусства, историей русского театра.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение курса базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-политических и философских дисциплин.	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Философия
2	История России
3	История русской литературы
4	История русского ИЗО
5	История отечественного кино

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе;
3.1.2	- особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;
3.1.3	- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;
3.2.2	- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
3.2.3	- проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и российских культурных традиций.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
3.3.2	- навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера;
3.3.3	- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Что такое Россия?		
1.1	Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои /Лек/	1	**2**
1.2	Многообразие российских регионов /Сем/	1	**2**
1.3	Испытания и победы России /Сем/	1	**2**
1.4	Герои страны, герои народа /Сем/	1	**2**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**1**
	Раздел 2. Российское государствоцивилизация		
2.1	Цивилизационный подход: возможности и ограничения /Лек/	1	**2**
2.2	Философское осмысление России как цивилизации/Лек/	1	**2**
2.3	Применимость и альтернативы цивилизационного подхода /Сем/	1	**2**
2.4	Российская цивилизация в академическом дискурсе /Сем/	1	**2**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации		
3.1	Мировоззрение и идентичность /Лек/	1	**2**
3.2	Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации /Лек/	1	**2**
3.3	Ценностные вызовы современной политики /Сем/	1	**2**
3.4	Концепт мировоззрения в социальных науках /Сем/	1	**2**
3.5	Системная модель мировоззрения /Сем/	1	**2**

3.6	Ценности российской цивилизации /Сем/	1	**2**
3.7	Мировоззрение и государство /Сем/	1	**2**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 4. Политическое устройство России		
4.1	Конституционные принципы и разделение властей /Лек/	1	**2**
4.2	Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы /Лек/	1	**2**
4.3	Власть и легитимность в конституционном преломлении /Сем/	1	**2**
4.4	Уровни и ветви власти /Сем/	1	**2**
4.5	Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское участие /Сем/	1	**2**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны		
5.1	Актуальные вызовы и проблемы развития России /Лек/	1	**2**
5.2	Сценарии развития российской цивилизации /Лек/	1	**2**
5.3	Россия и глобальные вызовы /Сем/	1	**2**
5.4	Внутренние вызовы общественного развития /Сем/	1	**2**
5.5	Образы будущего России /Сем/	1	**2**
5.6	Ориентиры стратегического развития /Сем/	1	**2**
5.7	Сценарии развития российской цивилизации/Сем/	1	**2**
5.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Самостоятельная подготовка /Зачет/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский).
9. Мировоззрение как феномен.
10. Современные теории идентичности.
11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государствострана»).
12. Основы конституционного строя России.
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.
15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.

5.2. Темы письменных работ

Примерный перечень тем семестровых проектов
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государствоцивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современное мире.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021.
2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СанктПетербурге, 2025.
3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019.
4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебнометодическое пособие и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023.
5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2016.
6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Проспект», 2023 г.
7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006.
8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 2017
9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008
10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Дополнительная литература:

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.,2019.
2. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24.
3. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической науке в конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 25(2): с. 49–79.
4. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 1
5. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005.
6. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997.
7. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
8. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999.
9. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. с.7-23.
10. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021
11. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.
12. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 9-19.
13. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
14. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
15. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008.
16. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.
17. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
18. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 1996.
19. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideologies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137.

Электронные образовательные ресурсы:
Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков - https://stepik.org
Образовательная платформа - https://openedu.ru/

Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем (ИСС).
Без срока давности https://безсрокадавности.рф
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Государственная публичная историческая библиотека России // https://www.shpl.ru/
Документы XX века // http://doc20vek.ru/
Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // https://compass.historyrussia.org/
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // https://www.prlib.ru/
Российская государственная библиотека // https://www.rsl.ru/
Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы // http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/
Хронос: электронная историческая библиотека // http://www.hrono.ru/
Электронная историческая библиотека // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
Портал популяризации культурного наследия и традиций народов России "Культу-ра.РФ" - https://www.culture.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы российской государственности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных исторических, философских, экономических трудов для того, чтобы сущностно осмыслить представления, научные концепции, а также исторические, культурологические, социологические и иные данные, связанные с проблематикой развития российской цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной природы.

Самостоятельно интерпретируя исторические, философские идеи и проблемы, студент учится понимать цивилизационный характер российской государственности, её основные особенности, ценностные принципы и ориентиры; ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, ключевые сценарии перспективного развития России.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:
1. Природно-климатические зоны России.
2. Сырьевые и энергетические ресурсы России.
3. Сельскохозяйственные угодья России.
4. Национально-этнический состав многонационального народа России.
5. Языковая принадлежность народов Российской Федерации.
6. Причины, условия и факторы формирования Российской цивилизации.
7. Развитие Российской цивилизации в периоды Московской Руси, Российской империи и Советского Союза.
8. Исторические формы вхождения народов Евразии в состав многонационального народа России.
9. Единая экономика и сильная государственная власть как факторы исторического развития Российской цивилизации.
10. Роль межкультурных связей народов Евразии в развитии социокультурных основ Российской цивилизации.
11. Философско-исторические идеи Илариона и Филофея.
12. Концепция Российской цивилизации П.Я.Чаадаева. Проекты развития России западников, славянофилов и революционных демократов.
13. Концепция культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. Концепция места России в Европе и Азии К.Н.Леонтьева. Концепция локальных цивилизаций Л.И.Мечникова.
14. Евразийская концепция Российской цивилизации. Марксистская концепция Советской цивилизации. Концепция будущего локальной цивилизации А.А.Зиновьева.
15. Концепция Российской цивилизации А.С.Панарина. Учение о Российской цивилизации и русском мире А.Г.Дугина.
16.Принципы политического устройства России: республиканская форма правления, федеративное устройство, демократический политический режим.
17. Уровни организации публичной власти в России.
18. Органы высшей государственной власти в России: институт Президента, Федеральное собрание, Правительство, высшие судебные органы.
19. Гражданское общество и органы местного самоуправления в России.
20. Российская избирательная система, ее особенности.
21. Российская цивилизация как сложноорганизованная система. Атрибуты Российской цивилизации: единство многообразия, устойчивость традиций, общинность (коллективизм, соборность), приоритет общего (народного, государственного) над частным (личным, «областью»).
22. Качества российского общества начала XXI века: согласие и сотрудничество.
23. Социальные качества многонационального народа Российской цивилизации: стремление быть свободным (поиски воли), способность переносить тяготы и испытания (терпение), созидание и творчество.
24. Социальные качества российской государственности начала XXI века: сила и ответственность.
25. Социальные качества россиянина: любовь и доверие друг к другу, верность долгу и традициям, взаимопомощь, чувство справедливости и инициативность.
26. Угрозы и риски, порождаемые глобальными социально-экономическими, социальнополитическими, демографическими, социокультурными, энергетическими, экологическими и военными проблемами современности.
27. Социально-политические, экономические и социокультурные последствия изменения мирового порядка. Конец глобализации и переход к макрорегионализации.
28. Обострение проблем безопасности и глобализация идеологии и практики международного терроризма и экстремизма. Контроль над личностью в информационно-цифровой реальности как глобальная проблема.
29. Социально-экономические и техногенные проблемы современной России (социальное неравенство, неравномерность развития регионов Российской Федерации, импортозамещение, переход от ресурсодобывающей к перерабатывающей экономике, техногенные риски и экологические вызовы).
30. Проблемы медиаграмотности и цифровой безопасности (информационная безопасность, информационные войны, риски использования искусственного интеллекта и др.).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**

Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4
аудиторные занятия	116	

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальлности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса «История России» − сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России во взаимосвязи с историей европейских и азиатских исторических сообществ, во всей полноте политических, экономических, социокультурных факторов. Необходимо упорядочить текущие знания и представления студентов об истории, скорректировать используемый ними понятийный аппарат, познакомить студентов с ведущими проблемами, обсуждаемыми в современной исторической науке.
2	Основная задача курса − вскрыть значение исторического опыта нашей страны для понимания направлений её дальнейшего развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Курс «История России» является базовым для всех искусствоведческих исторических курсов: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения обшественно-научных дисциплин рабочего учебного плана: «Философия», «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Философия
2	Эстетика
3	История ИЗО
4	История зарубежного театра
5	История зарубежной литературы
6	История музыки
7	История русского театра
8	История русской литературы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.
УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межчеловеческих отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	- знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	1	**2**
1.2	Домонгольская Русь /Лек/	1	**1**
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	1	**2**
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	1	**4**
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	1	**6**
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	1	**8**
1.7	Внешняя политика России в XVII в. /Лек/	1	**6**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	2	**5**
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	2	**5**
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	2	**4**
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	2	**4**
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	2	**4**
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	2	**6**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**8**
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	3	**4**
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	3	**6**
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	3	**6**
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	3	**4**
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	3	**4**
3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	3	**6**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
3.8	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	4	**6**

3.9	СССР в Холодной войне /Лек/	4	**6**
3.10	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	4	**4**
3.11	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	4	**12**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	**8**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):
1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. Начало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.
8. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно-самодержавных политических партий) и их лидеры.

Вопросы к экзамену (2 семестр):
29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.
Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

.см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История России: С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. (Любое издание).
2. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2011
3. История России: Учебник для ВУЗов. М., 2001
4. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. (Любое издание).

Дополнительная литература:

1. Анатомия революции: 1917 в России: массы, партии, власть. СПб., 1994
2. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны. Харьков; Москва, 1997
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. М., 1990
5. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992
6. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998
7. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989
8. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989
10. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010
11. 11. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
12. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
13. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996
14. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983
15. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971
16. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
18. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994
19. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
20. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
21. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
22. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
23. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
24. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
25. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
26. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
27. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
28. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
29. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
30. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
31. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
32. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
33. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:
- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов. Другие методические указания студенты получают при проведении преподавателем внеаудиторных консультаций.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2,3
		контрольная работа 1,2,3,4
		экзамен 4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	110	
часов на контроль	60	

Программу составил(и):
кин, Доцент Филатова В.И.
кин, Доцент Громова Н.В.

Рецензент(ы):
Ст.преп. Рыбакова А.В.

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звуковое решение фильма
2	Изобразительное решение фильма
3	История русского театра
4	Творческо-производственная практика
5	Философия
6	История и теория музыки
7	История телевидения
8	Основы государственной культурной политики. Культурология
9	Психология и педагогика
10	Режиссура неигрового кино
11	Эстетика
12	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
13	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История и теория режиссуры театра, кино и телевидения"

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять письменную коммуникацию в деловой среде с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
В результате освоения программы обучающийся владеет коммуникативными стратегиями иностранного языка, позволяющими демонстрировать понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2	**Уметь:**

3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3	**Владеть:**
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1.		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	**6**
1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	**6**
1.3	Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/	1	**6**
1.4	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	**6**
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	**6**
1.6	/Конс/	1	**0,5**
1.7	Самостоятельная работа. /Ср/	1	**32,5**
1.8	Самостоятельная подготовка. /Зачёт/	1	**9**
	Раздел 2.		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	2	**6**
2.2	Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/	2	**6**
2.3	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	2	**6**
2.4	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	2	**4**
2.5	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	2	**6**
2.6	/Конс/	2	**0,5**
2.7	Самостоятельная работа. /Ср/	2	**37,5**
2.8	Самостоятельная подготовка. /Зачёт/	2	**6**
	Раздел 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	3	**6**
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	3	**6**
3.3	Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершённое время. /Пр/	3	**6**
3.4	Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/	3	**6**
3.5	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	3	**6**
3.6	/Конс/	3	**0,5**
3.7	Самостоятельная работа. /Ср/	3	**32,5**

3.8	Самостоятельная подготовка. /Зачёт/	3	**9**
	Раздел 4.		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	4	**6**
4.2	Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/	4	**6**
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	4	**6**
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	4	**5**
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	4	**5**
4.6	/Конс/	4	**0,5**
4.7	Самостоятельная работа. /Ср/	4	**7,5**
4.8	Самостоятельная подготовка. /Экзамен/	4	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «To Be».
5. Артикли и «This – That – These – Those».
6. Конструкция «Have Got» и глагол «Can».
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее продолженное время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No».
12. Настоящее простое время.
13. Много, немного, мало.
14. Прошедшее простое время («Was/Were – Had»).
15. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).
16. Настоящее совершённое время.
17. Предлоги времени, места, движения.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия.
20. Сравнения.
21. Вопросы.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком/достаточно.
24. Оба/ни тот, ни другой. Все/ни один.проведения

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и\или устного опроса.

1. История театрального искусства англоязычных стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России.
3. Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе.
4. Великая английская проза.
5. Великая английская лирика.
6. Великая английская и русская драматургия.
7. Исторические памятники англоязычных стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России.
10. Великие английские и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика в англоязычных странах и России.
15. Кинематограф англоязычных стран и России.

16. Современное театральное искусство

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и\или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:
1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:
1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик.
Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:
«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Dooley J. Grammarway – 1. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — M., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — M., 2017. — 146 с.
3. Громова, Н. В. History of English theatre. Actors: учебное пособие / Н. В. Громова. — СПб, 2011. — 45 с.
4. Громова, Н. В. Saint-Petersburg: history and culture: учебное пособие: в 5 ч. / Н. В. Громова, Е. Д. Ковалева. — СПб, 2008. Ч.1. — 43 с.; Ч.2. — 47 с.; Ч.3. — 23 с.; Ч.4. — 59 с.; Ч.5. — 51 с.
5. Громова, Н. В. English poetry: учебное пособие: в 2 ч. / Н. В. Громова. — СПб, 2013. Ч.1. — 34 с.; Ч.2. — 34 с.
6. Колосова, Л. Ю. Вокруг Ренессанса: учебное пособие: в 2 ч. / Л. Ю. Колосова, Н. В. Громова. — СПб, 2015. Ч.1. — 53 с.
7. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 1. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2016. — 31 с.
8. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 2. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2019. — 34 с.

Дополнительная литература:
1. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь / Э. Перель. — М., 2004. — 440 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/ (дата обращения: 04.06.2022)
2. Официальный сайт Британской широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.co.uk/ (дата обращения: 04.06.2022).
3. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/ (дата обращения: 04.06.2022).
4. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg (дата обращения: 04.06.2022).
5. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s (дата обращения: 04.06.2022).
6. Сайт, посвященный технической стороне театрального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatrecrafts.com/pages/ (дата обращения: 04.06.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Практические занятия	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 4, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 4, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть. Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, специалист по УМР Кузнецова Татьяна Валентиновна

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2	Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: • создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; • идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; • реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; • обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; • принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; • прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О

Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:

1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Мастерство режиссера телевидения
3	Ознакомительная практика
4	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса
5	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет знаниями в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет первичными навыками в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.4	- принципы рационального природопользования;
3.1.5	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.6	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;

3.1.7	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и атропогенного происхождения;
3.3.2	- навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
3.3.3	- навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду;
3.3.4	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	**2**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**3**
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	**1**
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	**1**
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	**1**
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	**1**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**8**
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	**2**
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	**2**
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	**1**
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	**1**
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	**1**
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	**1**
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	**1**
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	**1**
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	**1**
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	**1**
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	**1**

4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	**1**
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств		
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	**2**
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	1	**2**
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	**1**
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	**2**
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	**1**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**10**
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от

24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2019).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 12.05.2019).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2019).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1901351 (дата обращения: 12.05.2019).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html (дата обращения: 12.05.2019).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят
Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901864919 (дата обращения: 12.05.2019).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/(дата обращения 12.05.2019).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901954235(дата обращения: 12.05.2019).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2019).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : http://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения 12.05.2019).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2019).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-06011998-n-2/ (дата обращения: 12.05.2019).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: http://base.garant.ru/188038/ (дата обращения: 12.05.2019).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: http://base.garant.ru/70170244/ (дата обращения: 12.05.2019).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1901901 (дата обращения: 12.05.2019).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html (дата обращения: 12.05.2019).
17. Уголовный кодекс Российской федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 12.05.2019).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почекаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почекаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

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

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий. – URL: http://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: http://www.eisot.ru/ (дата обращения: 12.05.2022).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: http://novtex.ru/bjd/ (дата обращения: 12.05.2022).
6. Сайт «Ducational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: http://www.obr-resurs.ru/index.php.html (дата обращения: 12.05.2022).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников
образования. – URL: https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti (дата обращения: 12.05.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Практические занятия	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: проектор - 1 шт., телевизор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.
- Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
Савина Наталья Альбертовна

Рабочая программа дисциплины
Психология и педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	максимальное овладение студентами навыками коммуникативного общения в профессиональной творческой среде, развитие творческого мышления, умения находить нестандартные решения профессиональных задач, овладение современными психологическими методами управления коллективом, освоение студентами педагогических навыков.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: - дать студентам теоретические знания об основных законах формирования личности, о движущих силах человеческого поведения, о психофизиологических основах индивидуальных различий, об особенностях творческой личности, об особенностях зрительского восприятия и т. д.; - обеспечить прикладными знаниями в области социальной коммуникации и управления творческим коллективом; знаниями, необходимыми для управления зрительским вниманием; - познакомить с методами стимуляции творческой мотивации, методами разрешения конфликтных ситуаций и т. д.; - обеспечить навыками самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической профессиональной деятельности; - сформировать компетенции, необходимые для педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является обязательной составляющей профессиональной подготовки режиссера. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основных дисциплин специализации «Мастерство режиссера телевидения» и «Мастерство актера», а также дисциплины вариативной части «Режиссура неигрового кино». Представление о структуре личности, её психических процессах, особенностях разных типов темперамента, знание законов общения, понимание структуры конфликтов, поможет будущему режиссеру телевизионных фильмов, программ в его профессиональной деятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство актера
2	Мастерство режиссера телевидения
3	Основы государственной культурной политики. Культурология
4	Режиссура неигрового кино
5	Философия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы выявления проблемных ситуаций.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы поиска решений проблемных ситуаций.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: Знает и подбирает варианты стратегий действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
Знает: - принципы организации деятельности коллектива Умеет: - применять теоретические знания в конкретной ситуации Владеет: - представлениями о способах бесконфликтно взаимодействовать с лидерами и группами в коллективе
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели

Знает: - обязанности руководителя коллектива Умеет: - определять пары: права-обязанности, ответственность-власть Владеет: - умением вырабатывать справедливые и прозрачные критерии оценки деятельности подчинённых
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон
Знает: - основные стратегии поведения в конфликте Умеет: - выбирать нужные стратегии, исходя из конкретных условий Владеет: - умением оценивать результаты применения стратегий и способами их корректировки; - умением использовать развивающий потенциал конфликта
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Знает: - основные понятия психологии и основные психологические научные направления: - основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях Умеет: - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности; - корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение Владеет: - навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций; - умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Знает: - специфику общения и его основные характеристики; - особенности межэтнических конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении Умеет: - определять причины непонимания Владеет: - представлениями о способах управления эмоциями
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
Знает: - основы психологии личности и возрастной психологии Умеет: - определять границы своих возможностей и внутренние ресурсы Владеет: - представлениями о методах корректировки мотивации
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
Знает: - основы строения мотивационной сферы человека Умеет: - определять особенности своей иерархии потребностей, своей мотивационной сферы, своих установок Владеет: - представлениями о способах саморегуляции
ОПК-6: Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
ОПК-6.1: Руководит созданием сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта), формирует состав творческой группы, подбирая специалистов нужного профессионального уровня, направляет их общие усилия на создание экранного произведения высокого художественного уровня

Знает: - принципы работы подструктуры психических процессов личности; - особенности направленности личности художника, его особую ответственность за результат своей деятельности Умеет: - выстраивать работу группы, создавая творческую атмосферу Владеет: - представлениями о способах психологического воздействия на личность
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Результат обучения: Знает и применяет эффективные методы и приемы преподавания мастерства режиссера кино и смежных дисциплин.
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Знает: -особенности творческого мышления; -особенности восприятия критики творческими людьми Умеет: -находить ясные критерии оценки работы подчинённых как руководитель группы Владеет: -представлениями о способах малоконфликтного взаимодействия с группой; -представлениями о применениях различных стратегий поведения в конфликте
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Знает: - структуру мотивационной сферы человека Умеет: - соотносить сложности в решении проблем со своими возможностями Владеет: - представлениями о способах снижения эмоциональной напряжённости и поддержания психологической стабильности
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам
ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств
Результат обучения: Знает и подбирает варианты стратегий развития, подходы к руководству творческим коллективом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение. История возникновения и развития психологии как науки. Теоретические направления в психологии, предмет и методы, основные понятия		
1.1	Введение. Психология как наука, изучающая закономерности, проявления и механизмы психики. Современная психология как комплекс психологических дисциплин. Психологическая проблематика в трудах философов и религиозных деятелей до появления психологии как науки. Рождение психологии на стыке философии и физиологии. Отсутствие единой концепции. Основные теоретические направления – психоаналитические, бихевиористские и когнитивные теории, гуманистическая психология, теория деятельности. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Основы его теории. Когнитивные теории и их основа – гештальтпсихология. Понятие гештальта, сознание как «динамическое поле», принцип фигуры и фона, закон константности восприятия. Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоральной психологии. Необихевиоризм. Гуманистическая психология, её практическая направленность, понятие самоактуализации. «Индирективная» терапия Роджерса, «логотерапия» Франкла. Теория деятельности, разработанная в русской и советской психологии. /Лек/	7	**2**

1.2	Предмет и методы психологии. Основные понятия психологии – психическое отражение, сознание, отношение, деятельность и личность. Бессознательное. Концепция бессознательного Зигмунда Фрейда. Карл Густав Юнг, понятия личного и коллективного бессознательного, понятие архетипа. Различие взглядов и представлений Юнга и Фрейда на человеческую природу. Концепция бессознательного П. В. Симонова, под и сверхсознание, механизмы творчества и интуиции. Принцип доминанты А. А. Ухтомского. Изменённые состояния сознания. Личность. Концепция динамической функциональной структуры личности К. К. Платонова. /Лек/	7	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**4**
	Раздел 2. Психология личности		
2.1	Биологическая подструктура личности. Темперамент. Психофизиологические основы темперамента (ранние и современные представления). Типы темперамента и их психофизиологические характеристики. Двухфакторный опросник Айзенка. Задатки (режиссёрские и актёрские). Способности. /Лек/	7	**2**
2.2	Подструктура психических процессов личности. Восприятие. Низший и высший уровни. Ощущения, анализаторы, сенсорные системы, закон Фехнера, механизмы изменения чувствительности ощущений. Восприятие, свойства. Психофизиологические особенности восприятия цвета, восприятие времени. Память. Виды прижизненной памяти, узнавание и припоминание, структура процесса обработки информации, сон, процессы обработки и пересылки информации, происходящие во сне. Управление памятью, приёмы произвольного запоминания. /Лек/	7	**2**
2.3	Воображение. Пассивное и активное, уникальная способность воображения, функции воображения. Упражнение «соноскоп событий». Воображение как форма наглядно-образного мышления. Актёрское воображение. Внимание, непроизвольное и произвольное. Л. С. Выготский, культурно-исторический подход в психологии. Характеристики произвольного внимания. Тест на определение объёма внимания. Эмоции. Особенности эмоций, трёхкомпонентная структура. Проявления эмоциональной сферы человека. Функции эмоций. Ганс Селье и его теория стресса. Способы преодоления стрессовых ситуаций. Управление эмоциями. /Лек/	7	**2**
2.4	Воля. Механизм волевого воздействия. Лень. Мышление. Стадии мышления – допонятийное и понятийное, уровни обобщения. Элементы и структуры мышления (образы, представления и понятия, мыслительные операции, суждения и умозаключения). Формальная логика, виды рассуждений, неформальная логика. Динамика мыслительного процесса. Управление мыслительным процессом, психологические барьеры мышления. Речь. Вклад Л. С. Выготского в решение проблемы соотношения мышления и речи. Внешняя, внутренняя и эгоцентрическая речь. Функции речи в общении. /Лек/	7	**2**
2.5	Подструктура направленности личности. Строение мотивационной сферы человека. Основные понятия – потребность, мотив и цель. Мотивация, нахождение предмета потребности. Концепция единого мотива и уровневый подход к соотношению потребностей. Пирамида потребностей Маслоу, деятельностный подход, поведенческие и когнитивные теории об иерархии потребностей человека. Отдельные потребности: органические, потребность в любви, в общении, познавательная потребность, эстетическая потребность, потребность в труде, потребность в смысле жизни. Установки. Взгляд на установку Д. Н. Узнадзе. Влечения, желания и намерения. Мотивы. Фрустрация и способы психологической защиты (отрицание, вытеснение, идентификация, проекция, рационализация, замещение, сублимация, сновидения и регрессия). Интересы, склонности, мировоззрение и убеждения. Эмоциональная сторона направленности. Комплекс предпочитаемых переживаний. Направленность личности художника. Влияние творчества на формирование системы ценностей. Ответственность художника за своё творчество. /Лек/	7	**3**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	**8**
	Раздел 3. Возрастная психология		

3.1	Концепция Э. Эриксона. Младенчество. Ранний возраст, кризис 3-х лет. Дошкольный возраст (возраст игры), две трактовки игры как деятельности – психоаналитическая и в русле теории деятельности, кризис 6-7 лет. Школьный возраст, новые качества личности. Подростковый возраст, стадия самоопределения. Специфические симптомы подросткового возраста, подростковый эгоцентризм. Ранняя зрелость, молодость, построение «мечты», «любовь» как положительное новое качество личности, ритуализация группирования. Средняя зрелость, кризисы смысла жизни (кризис «30» лет – первое подведение жизненных итогов, кризис «середины жизни» - изменение отсчёта времени). Поздняя зрелость, психология периода старения. /Лек/	7	**2**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	**2**
	Раздел 4. Социальная психология		
4.1	Конфликт. Разработки Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга. Формула конфликта, стороны в конфликте, жертвы конфликтов, Динамика конфликта, урегулирование и разрешение, компромисс и консенсус, варианты разрешения конфликтов. Переговоры – их основной алгоритм. Виды и типы конфликтов. Отдельные виды конфликтов: внутриличностный, межличностный, Н. Обозов о трёх типах поведения в конфликте, типовые стили поведения в конфликте – конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. Косвенные методы урегулирования межличностного конфликта. Супружеские конфликты. Семейные педагогические конфликты. Межэтнические конфликты. Руководитель и конфликт, «Я-концепция», личностный ресурс, завышенная и заниженная самооценка, развивающий потенциал конфликта. /Лек/	7	**4**
4.2	Конфликт. Разработки Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга. Формула конфликта, стороны в конфликте, жертвы конфликтов, Динамика конфликта, урегулирование и разрешение, компромисс и консенсус, варианты разрешения конфликтов. Переговоры – их основной алгоритм. Виды и типы конфликтов. Отдельные виды конфликтов: внутриличностный, межличностный, Н. Обозов о трёх типах поведения в конфликте, типовые стили поведения в конфликте – конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. Косвенные методы урегулирования межличностного конфликта. Супружеские конфликты. Семейные педагогические конфликты. Межэтнические конфликты. Руководитель и конфликт, «Я-концепция», личностный ресурс, завышенная и заниженная самооценка, развивающий потенциал конфликта. /Лек/	7	**2**
4.3	Эмпатия – понимание без осмысления. Невербальные способы общения. Лицо как источник информации. Язык тела. «Проксемика» - дистанция, которую соблюдают люди. Организация и восприятие пространства. Каузальная атрибуция – приписывание причин поведения. Типичные «ошибки атрибуции». Самоподача. /Лек/	7	**2**
4.4	Коммуникативная сторона общения (обмен информацией). Барьеры непонимания и их преодоление. Партнёрская беседа. Интерактивная сторона общения (взаимодействие в процессе общения). Э. Берн, жизненные сценарии, трансактный анализ – анализ ситуаций общения с точки зрения позиций, которые в них занимают люди. Восприятие ситуации общения. РАС – расстройство аутистического спектра как нарушение или ограничение способности к общению. /Лек/	7	**1**
4.5	Группа, социальный статус и его характеристики – престиж и авторитет. Социализация, социальные роли. Руководитель и его функции в коллективе. Успешный руководитель. /Лек/	7	**1**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	**14**
	Раздел 5. Педагогика		
5.1	Краткая история педагогики. Педагогика как процесс целенаправленного формирования личности, состоящий в воспитании, обучении и упражнении навыков и умений. Задача и цель педагогики – воспроизведение культуры. Универсальный алгоритм педагогического процесса. Специфика высшего образования, его принципы, методы обучения, основные тенденции современного высшего образования. /Лек/	7	**2**
5.2	Специфика высшего художественного образования. Формирование профессионального сознания. Единство обучения и нравственного воспитания. «Школа» и творчество. Педагогическое общение как творческий процесс. Практические советы педагогу. /Лек/	7	**1**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**5**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Психология – возникновение, основные теоретические направления.
2. Предмет и методы психологии. Основные понятия.
3. Бессознательное. Концепции бессознательного З.Фрейда, К.Юнга, П.Симонова.
4. Личность. Динамическая функциональная структура личности по К.Платонову.
5. Биологическая подструктура личности. Темперамент, задатки, способности.
6. Подструктура психических процессов личности. Восприятие. Свойства восприятия.
7. Память. Структура процесса обработки информации. Способы управления памятью.
8. Воображение. Уникальная особенность воображения.
9. Внимание. Характеристики произвольного внимания.
10. Эмоции. Проявления эмоциональной сферы человека. Стресс. Управление эмоциями.
11. Воля. Механизм волевого воздействия.
12. Мышление. Элементы и структуры мышления. Логика формальная и неформальная. Психологические барьеры мышления.
13. Речь. Слово как элемент мышления и речи. Функции речи в общении.
14. Подструктура направленности. Потребности, мотивы, цели. «Пирамида» потребностей А.Маслоу.
15. Отдельные потребности.
16. Установки, осознаваемые и неосознаваемые.
17. Влечения, желания, намерения. Фрустрация и механизмы психологической защиты.
18. Интересы, склонности, мировоззрение и убеждения. Эмоциональная сторона направленности.
19. Направленность личности художника. Влияние творчества на формирование системы ценностей. Ответственность художника.
20. Конфликтология - история, понятие конфликта, типы конфликтов.
21. Внутриличностные конфликты, неосознаваемый конфликт.
22. Межличностные конфликты, супружеские конфликты, социально-педагогические конфликты.
23.Межэтнические конфликты.
24. Руководитель и конфликт. Типовые стили поведения в конфликте.
25. «Я-концепция», личностный ресурс, самооценка. Развивающий потенциал конфликта.
26. Общение. Перцептивная сторона общения. Механизмы восприятия.
27. Стереотипизация и факторы, «запускающие» типовые схемы формирования первого впечатления.
28. Эмпатия. Невербальные способы общения. «Проксемика» и организация пространства.
29. Каузальная атрибуция. Самоподача.
30. Коммуникативная сторона общения. Барьеры непонимания и их преодоление.
31. Интерактивная сторона общения. Анализ ситуации общения в русле теории Э.Берна.
32. Расстройство Аутистического Спектра (РАС) как нарушение или ограничение способности к общению.
33. Социальный статус человека в группе, престиж и авторитет. Функции руководителя. Успешный руководитель.
34. Социализация, социальные роли.
35. Педагогика, её задача и цель. Краткая история педагогики. Универсальный алгоритм педагогического процесса.
35. Специфика высшего образования, его основные современные тенденции.
36. Специфика высшего художественного образования. Формирование профессионального сознания.
37. Педагогическое общение, основные принципы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены программой

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам собеседования, в ходе которого студенту предлагается ответить на один (или несколько) из предложенных педагогом вопросов. В ходе собеседования студент может предложить обсудить интересующую его тему из перечня вопросов.
Список вопросов предоставляется студентам не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты зачета.
Студент получает зачет, если он посещал лекции с незначительными пропусками, ориентируется в материале, даёт полноценный развёрнутый ответ на выбранный педагогом или студентом вопрос.
Студент не получает зачет, если он часто пропускал лекции без уважительных причин, не ориентируется в материале и, при этом, не даёт ответа на три последовательно произвольно выбранных педагогом вопроса; не может предложить свою тему для разговора.

Перечень видов оценочных средств:
- собеседование

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Грановская, Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. — СПб. : Речь, 2010. — 415 с.
2. Симонов, П. В. Сознание, подсознание, сверхсознание // Популярная психология: Хрестоматия: учебное пособие для студентов педагогических вузов / составитель В.В.Мироненко. — М. : Просвещение,1990. — С.45-55.
3. Платонов, К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. — М. : Наука, 1986. — 266 с.
5. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. — М. : Политиздат, 1975. — 304 с.
6. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская. — СПб. : СПбГУ, 1995. — 272 с.
7. Козырев, Г. И. Конфликтология : Учебник / Г. И. Козырев. — М. : ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014. — 304 с.

Дополнительная литература:

1. Фрейд, З. Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд. — М. : Наука, 1989. — 455 с.
2. Юнг, К. Г. Структура психики и архетипы / К. Г. Юнг. — М. : Академический проект, 2009. — 303 с.
3. Нуркова В. В. Психология: учебник для бакалавров / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 575 с.
4. Самыгин, С. И. и др. Психология для студентов вузов / С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону. : Феникс, 2015. – 160 с.
5. Стреляу, Я. Роль темперамента в психическом развитии / Я. Стреляу. — М. : Прогресс, 1982. — 231 с.
6. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. — СПб. : Лениздат, 1999. — 400 с.
7. Дерябо, С. Д. Гроссмейстер общения / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. — М. : Издательство «Смысл», 2004. — 192 с.
8. Андреева, И. В. Педагогика и психология / И. В. Андреева. — СПб. : Издательский дом «Нева», 2003. — 256 с.
9. Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. — М. : Эксмо, 2010. — 416 с.

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

1. Библиотека по психологии. [Электронный ресурс]. URL: http://flogiston.ru/library (дата обращения: 30.08.2022).
2. Психологическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: https://bookap.info/ (дата обращения: 30.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению раздела 1 - основные понятия психологии, бессознательное, раздела 2 - воображение, внимание, память, подструктура направленности личности, раздела 3 – возрастные кризисы, раздела 4 – перцептивная сторона общения, конфликт – переговоры, стратегии поведения в конфликте и раздела 5 – практические советы педагогу.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является соотнесение изучаемых тем и приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, выполнение тестов.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Невербальный язык общения. Алан и Барбара Пиз «Новый язык телодвижений».
2. Группа и конфликт. Г. И. Козырев «Конфликтология».
3. Трансакционный анализ и «жизненные сценарии». Эрик Берн «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2,4
		экзамен 1,3,5
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	22	
часов на контроль	120	

Программу составил(и):
кандидат филологических наук, Доцент Исламова Алла Каримовна
кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна
кандидат филологических наук, Доцент Румянцева Марина Борисовна
кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – режиссерам – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития литературы; получить базовые сведения об эволюции ее основных родов и видов; изучить причины и закономерности инсценизации произведений эпики и лирики, которые включаются в исторически сложившийся и современный репертуар; понять место драматургии в мировом литературном развитии. Студенты должны научиться ориентироваться в литературоведении и литературной критике; а также приучиться пополнять свои знания, следя за новыми переводами и публикациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Творческо-производственная практика
4	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы;
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Успешно устанавливает и поддерживает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития жанров и видов аудиовизуальных произведений.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет отрефлексированный опыт создания аудиовизуального произведения, творческого проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы; исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные; материальную культуру и быт разных времен и народов
3.2	**Уметь:**

3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности; навыками научно- исследовательской деятельности в области истории искусств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	**8**
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	**8**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	**2**
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	**2**
2.3	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	**2**
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	**2**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**36**
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	**6**
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	2	**4**
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	**4**
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	**4**
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	**4**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	**2**
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	**2**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	**4**
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	**2**
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	**2**
5.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**6**
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	3	**8**
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	**6**
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	**6**

6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	**4**
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	**6**
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
6.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**36**
	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	**6**
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	**4**
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	**4**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**2**
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	4	**14**
8.2	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**6**
8.3	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	**14**
8.4	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	**6**
8.5	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	**2**
8.6	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	**2**
8.7	Литература США XX века /Лек/	5	**6**
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фаблио и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения
1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф.Петрарки.
3. Творчество Дж.Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т.Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня).
8. Творчество Ф.Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.
10. Творчество М.Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж.Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т.Мора; лирическая поэзия В.Шекспира.

Вопросы к зачету (2 семестр):
Литература XVII века
1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.
Литература эпохи Просвещения (XVIII век)
1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А. Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И. В. Гете.
15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к экзамену (3 семестр):
Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)
1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистка.
Литература эпохи классического реализма (1820-1880)
1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч.Диккенса.
4. Творчество У.Теккерея.
5. Творчество Г.Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы к зачету (4 семестр):
Литература конца XIX – XX века
1. Творчество Э.Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р.Ролана.

5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.
9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.
13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П.Сартра. Творчество А. Камю.
15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену (5 семестр):
1. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г.Лонгфелло.
2. У.Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М.Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т.Драйзера.
6. Творчество Р.М.Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.
8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Група
15. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ
1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н. И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В. А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В. В. Вересаева// Эллинские поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1.СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2.СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)

2. Учебные пособия
1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.
2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.
4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.
10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.
11. Шталь, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1.Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984. Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Ли□се / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева- Кутузова. М., 1968 (ЛП).)

2.Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л. М. Данте и его время. М., 1965.
4. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага. М.,1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К. А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 2-е изд. М., 2001.
6. Михайлов, А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
7. Михайлов, А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
8. Михайлов, А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
9. Мелетинский, Е. М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
10. Стеблин-Каменский, М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты. (Петрарка Ф. Книга песен// Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления/ Вступ. ст. О. Дорофеева. М., 2002. Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ). Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993. Сакс Г. Избранное// Сакс Г. Избранное. Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1971 (БВЛ). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ). Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения: роман/ Плутовской роман М., 1975 (БВЛ). Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ). Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978. Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. Алексеев, М. П, Жирмунский, В. М., Мокульский, С. С., Смирнов, А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. Аникин, Г. В., Михальская, Н.П. История английской литературы. М., 1975.
4. Гуляев, Н. А., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
5. Пронин, В. А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Санктис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. Штейн, А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М.,1976.
8. Андреев, М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. Андреев, М. Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.
11. Артамонов, С. Д. Франсуа Рабле. М., 1964.
12. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.,1995.
13. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Виппер, Ю. Б. Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. Кудрявцев, О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. Плавскин, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты. (Ларошфуко Ф. Максимы// Ларошфуко Ф. Максимы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. –Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимы. –Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959. Лафонтен Ж. Басни// Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред.

И.Введенского. М., 2000. Мильтон Дж. Потерянный рай// Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия
1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахсарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф -тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)
1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
Лесаж А.Р. Хромой бес// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.
1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.
2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак- тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
7. Аникст, А.А. Творческий путь Гете. М., 1986.
8. Верцман, И. Руссо. М., 1970.
9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
11. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.
12. Забабурова, Н.В. Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
13. Колесников, Б.И. Роберт Бернс. М., 1967.
14. Кузнецов, В.Н. Вольтер. М., 1978.
15. Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
16. Муравьев, В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
17. Роджерс, П. Генри Филдинг. М., 1984.
18. Тураев, С. Гете и его современники. М., 2002.
19. Урнов, Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)
Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас . Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.
Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. Констван Б. Адольф.

Беранже П.-Ж. Избранные песни. Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Санд Ж. Консуэлло. Мюссе А. Исповедь сына века.
Итальянская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Мандзони А. Обрученные. Леопарди Дж. Лирика.
Американская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Ирвинг В. Новеллы. Купер Дж. Ф. Следопыт. По Э. А. Лирика. Новеллы. Мелвилл Г. Моби Дик. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Листья травы.

Учебные пособия
1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.
2. Белова, Н.М.. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.
4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под. ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.
8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)
Французская литература классического реализма. Художественные тексты. (Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное. Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии. Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.
Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия
Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия
1. Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. Реизов, Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
3. Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. Якобсон, Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА
Общие исследования по литературе XX века
1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., Ощепков, А.Р. Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. Кирнозе, З.И. Осповат, Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Аполлинер Г. Лирика. Пруст М. В сторону Свана. Барбюс А. Огонь. Бретон А. Надя.
Жид А. Фальшивомонетчики. Мориак Ф. Мартышка. Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей. Сартр Ж.-П. Тошнота. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. Фр. Саган. Роб-Грийе А. В лабиринте. Уэльбек М. Платформа.)

Учебные пособия:
1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс». Д. Г. Лоуренс

«Любовник Леди Чаттерли», Т. С. Элиот «Бесплодная земля», В. Вулф «Миссис Даллоуэй», Дж. Оруэлл «1984», Э. Берджесс «Заводной апельсин». Г. Грин «Тихий американец». Ч. Сноу «Коридоры власти». У. Голдинг «Повелитель мух». А. Мердок « Под сетью», «Черный принц». Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта». Дж. Уэйн «Спеши вниз». К. Эмис «Счастливчик Джим». Дж. Барнс «Англия, Англия».

Литература Германии конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.) Манн Г. Верноподданный. Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер. Гессе Г. Степной волк. Сидхартха. Белль Г. Глазами клоуна. Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия
1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века. Художественные тексты. (Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь. Брох Г. Невиновные. Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка. Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Елинек Э. Пианистка)

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

Американская литература конца XIX - XX века. Т. Драйзер «Американская трагедия». С. Льюис «Главная улица». Э. Хемингуэй « Прощай, оружие». Дж. Дос Пассос «Манхэттен». У. Фолкнер «Шум и ярость». Дж. Стейнбек «Гроздья гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:
ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ
Художественные тексты
Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.
Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. М., 2003.
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А.Нейхардт. М.,1990.
Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.
Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.
Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.
Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.
Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.
Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.
Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.
Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б.Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
Художественные тексты
Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.Косикова. М., 1991.
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).
Поэзия скальдов / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).
Поэзия трубадуров / Сост. Е.Голубева. СПб., 1995.
Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1974 (БВЛ).
Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н.Будур. М., 2001.
Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б.Кржевского. М., 1967 (БВЛ).
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)
Художественные тексты
Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.
Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).
Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В.Шкловского. СПб., 2008.
Смоллетт Т.Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А.Елистратовой. М., 1983.
Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П.Муратова. М., 1992.
Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. –Бекфорд У. Ватек/ Сост. В.Жирмунский. Л., 1967.
Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.
Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1993.
Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.
Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.
Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А.Михайлова. М., 1968.
Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Прево А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 2007 (БВЛ).
Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.
Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)
Немецкая литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Тик Л. Белокурый Экберт
Шлегель Ф. Люцинда
Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно
Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Элексиры сатаны
Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины
Английская литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Байрон Дж.Г. Шильонский узник
Шелли П.Б. Восстание ислама
Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей
Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.
Французская литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Ламартин А. Лирика
Шатобриан А.-Р. Атала
Гюго В. Человек, который смеется
Санд Ж. Индиана
Виньи А. Лирика. Сен-Мар.
Итальянская литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Гверрацци Фр Осада Флоренции.
Американская литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Готорн Н. Алая буква
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома
Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)
Французская литература классического реализма.
Художественные тексты

Мериме П. Таманго.
Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо
Стендаль Пармская обитель
Бальзак О. Шагреневая кожа.
Английская литература классического реализма.
Художественные тексты
Диккенс Ч. Тяжелые времена
Теккерей У. Книга снобов
Американская литература классического реализма.
Художественные тексты
Твен М. Янки при дворе короля Артура
Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА
Литература Франции XX века
Художественные тексты
Пруст М. Под сенью девушек в цвету.
Арагон Л. Страстная неделя.
Камю А. Чума.
Сартр Ж.-П. Что такое литература?
Саррот Н. Золотые плоды
Роб-Грие А. Проект революции в Нью-Йорке.
Бекбедер Ф. 99 франков
Английская литература конца XIX - XX века
Художественные тексты
Дж. Джойс «Портрет художника в юности»
Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»
В. Вулф «На маяк»
Т. Элиот «Полые люди»
Г. Грин «Наш человек в Гаване»
У. Голдинг «Шпиль»
А. Мердок «Море, море»
Дж. Фаулз «Волхв»
Литература Германии конца XIX - XX века
Художественные тексты
Деблин А. Берлин Александерплатц
Манн Г. Юность короля Генриха IV
Манн Т. Будденброки. Волшебая гора. Маленький господин Фридеман.
Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.
Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.
Белль Г. Бильярд в половине десятого.
Кеппен В. Смерть в Риме.
Грасс Г. Под местным наркозом.
Литература Австрии XX века
Художественные тексты
Кафка. Замок. В исправительной колонии.
Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.
Музиль Р. Человек без свойств.
Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.
Итальянская литература конца XIX - XX века
Художественные тексты
А.Моравиа « Чочара»
Американская литература конца XIX - начала XX века
Художественные тексты
Т. Драйзер «Сестра Керри»
Ф. С Фицджеральд « Ночь нежна»
Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»
Дж. Дос Пассос «42-я параллель»
У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»
Дж. Стейнбек «О мышах и людях»
Т. Капоте «Хладнокровно»
Дж. Апдайк «Давай поженимся»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,5
		экзамен 4,6
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	24	
часов на контроль	48	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент Булышева Елена Владимировна
кандидат филологических наук, Доцент Дождикова Надежда Александровна
кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, вед. науч. сотр., профессор Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины
История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03˙2025 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное усвоение будущими актерами глубоких и развернутых представлений об историко-литературном процессе в целом и специфике каждого его периода.
2	Задачи: уяснение сущности и содержания основных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказавших существенное влияние на литературный процесс своего времени, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений каждого периода. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История русского театра
5	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческо-производственная практика
3	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
4	История и теория музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Успешно устанавливает и поддерживает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития видов и жанров аудиовизуального произведения.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет отрефлексированный опыт формирования идеи творческого проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные;
3.2	**Уметь:**

3.2.1	оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	3	**1**
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	**2**
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	3	**2**
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	3	**2**
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	3	**6**
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	**6**
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	**8**
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	**3**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	**14**
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	**8**
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	**6**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**8**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	5	**2**
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	5	**4**
5.3	Младшие символисты. /Лек/	5	**4**
5.4	А. И. Куприн. /Лек/	5	**4**
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	5	**2**
5.6	Л. Н. Андреев. /Лек/	5	**3**
5.7	И. А. Бунин. /Лек/	5	**3**
5.8	Акмеизм. /Лек/	5	**3**
5.9	Футуризм. /Лек/	5	**3**
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	5	**2**
5.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**6**
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		

6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	6	**2**
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	**2**
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	**2**
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
	Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.		
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	**2**
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	**2**
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита». /Лек/	6	**2**
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	**2**
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	**1**
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	**1**
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
	Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.		
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	**4**
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	**2**
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	**2**
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	**4**
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	**2**
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	**4**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
	Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.		
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	**4**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
	Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.		
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	**2**
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	**2**
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	**2**
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идейная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина».
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно- художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идейно-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идейно-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к экзамену (4 сем.):
1. Русский классицизм.
2. Поэзия М. В. Ломоносова.
3. Поэзия Г. Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А. Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рылеева.
13. Идейно-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идейно-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идейно-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идейно-художественная проблематика.
23. Идейно-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идейно-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идейно-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идейно-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идейно-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идейно-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.

50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идейно-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М.Достоевского «Бесы». Идейно-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идейно-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идейно-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идейно-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы к зачету (5 сем.):
1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890- х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского.
4. Поэзия К.Д.Бальмонта, В.Я.Брюсова.
5. Творчество Ф.К.Сологуба.
7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
8. Лирика А.А.Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
9. Лирика А.А.Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
10. Поэмы А.А.Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
11. Поэзия А.Белого.
12. Поэзия Вяч.Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
13. Поэзия И.Ф.Анненского.
14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".
17. Роман А.Белого "Петербург".
18. Творческий путь М.Горького в 1900 - е годы.
19. Творчество М.Горького 1910-х годов.
20. Творчество И.А.Бунина 1892 - 1911 годов.
21. Творчество И.А.Бунина 1912 - 1923 годов.
22. Творчество И.А.Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
23. Творчество А.И.Куприна 1895 - 1906 годов.
24. Творчество А.И.Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н.Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н.Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М.Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А.Ахматовой и О.Э.Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В.Маяковского.
35. Поэзия В.Хлебникова.

Вопросы к экзамену (6 сем.):
1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии боль¬шевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение ли¬тературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З. Гиппиус, М. Волошина и Ф. Сологуба
4. Творчество А. Блока и В. Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В. В. Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В. В. Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А. Белого советской эпохи.
8. Поэзия А. А. Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О. Э. Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С. А. Есенина.
11. Литературные портреты М. Горького.
12. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идейно-художественная пробле¬матика и основные образы.

13. Роман К. А. Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс. Иванова, Б. Пильняка, А. Малышкина, А. Серафимовича.
15. Повести Б. А. Лавренева.
16. Повести И. Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л. Леонова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
20. Творчество А. Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М. М. Зощенко.
22. Сатирические повести М. А. Булгакова.
23. Романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой те¬ленок».
24. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
26. Творчество А. Платонова.
27. Роман Ю. Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А. Толстого «Петр Первый».
30. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искус¬ства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основ¬ные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А. Н. Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М. И. Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М. И. Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В. Ходасевича.
39. Творчество В. В. Набокова.
40. Творчество М. Алданова.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великан Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л. Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творче¬ство В. Овечкина, Е. Дороша, В. Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г. Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П. Нилина.
47. Творчество В. Ф. Тендрякова.
48. Поэзия А. Т. Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А. Яшин, Ю. Казаков, Ю. Нагибин.
50. Повести о войне Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Богомолова, К. Воробьева.
51. Творчество К. М. Симонова.
52. Творчество Д. А. Гранина.
53. Творчество С. А. Залыгина.
54. Творчество В. М. Шукшина.
55. Творчество В. Белова и В. Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А. И. Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А. И. Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В. Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза I960 - 1970-х годов. Повести Ю. Трифонова.
68. Поэзия И. Бродского.
69. Поэзия «бардов» А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого.
70. Проза А. Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф. Искандер, В. Войнович.
73. Творчество В. Астафьева.
74. Творчество В. Аксенова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С. Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.

80. Творчество В. Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С. Соколов, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, В. Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, Е. Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы X1X века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

I.

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература XYIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
41. Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.

43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридлендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.
II.
1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
3. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
4. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
12. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
16. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
17. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
21. Соколов А.Г. История русской литературы конца X1X - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе концаX1X - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
24. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.

Древняя русская литература:

Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.

«Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.

Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопопа Аввакума.

Литература XVIII века:

Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.

Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.

Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутень» (по хрестоматии).

Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.

Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Властителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению. Жизнь Званская.

Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».

Литература XIX века:

Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.

Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман. Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.

Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.

Крылов И.А. Басни (по выбору).

Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.

Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих пламенные звуки.

Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы. Войнаровский.
Боратынский Е.А. Пиры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.
Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.
Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.
Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).
Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.
Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.
Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
Тютчев Ф.И. Стихотворения.
Фет А.А. Стихотворения.
Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?
Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забитые люди.
Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).
Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!
Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.
Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. Attalea princeps. Сигнал.
Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.
Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.
Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.
Литература конца XIX – начала XX веков:
Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Боль¬шой шлем.
Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.
Анненский И.Ф. Стихотворения
Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».
Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».
Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»
Брюсов В.Я. Стихотворения.
Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.
Гиппиус З.Н. Стихотворения.
Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе .Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Матъ. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.
Гумилев Н.С. Стихотворения.
Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».
Кузмин М. Стихотворения.
Куприн А.И. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристия».

Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М.Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И.Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.
Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.
Литература XX века (после 1917 года):
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Москов¬ская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В.. Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М.,1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прок¬ляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотницкие рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомолов. В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие... Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.
Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И.Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клима Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И.., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смиренное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.

Крон А. Бессонница.
Крымов Ю.. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер.А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Сотъ. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимушкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И.Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К.Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Тер¬кин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел.Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысъ.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на на¬бережной.
Тынянов Ю. .Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д.,Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb -web.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. - В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
		экзамен 2
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Громов Николай Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс лекций по истории зарубежного изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов.
2	Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра». Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	История русского ИЗО
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	История зарубежного театра
6	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса
7	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1. Демонстрирует понимание важности специфики различных культур.
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Успешно устанавливает и поддерживает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет отрефлексированный опыт формирования идеи творческого проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основные закономерности развития искусства;
3.1.2	историю зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	специфику выразительных средств различных видов искусства
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать произведения изобразительного искусства;

3.2.2	ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.3	**Владеть:** алгоритмами анализа художественного фильма, создания творческой концепции.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Лек/	1	**4**
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	1	**4**
2.2	Искусство античного общества /Лек/	1	**6**
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	1	**1**
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	1	**1**
3.3	Искусство Византии /Лек/	1	**2**
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	1	**2**
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	1	**4**
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	1	**3**
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	1	**3**
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**6**
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/	2	**2**
5.2	Искусство Италии XVII века. /Лек/	2	**1**
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Лек/	2	**1**
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Лек/	2	**1**
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Лек/	2	**1**
5.6	Искусство Франции XVII века. /Лек/	2	**1**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**2**
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Лек/	2	**2**
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	2	**2**
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/	2	**2**
6.4	Английское искусство XVIII века. /Лек/	2	**2**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**2**
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/	2	**1**
7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/	2	**1**

7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/	2	**1**
7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	2	**1**
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	2	**1**
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	2	**1**
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	2	**1**
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	2	**4**
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	2	**2**
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	2	**2**
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	2	**0,5**
8.4	Искусство США XX века /Лек/	2	**0,5**
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	2	**0,5**
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	2	**0,5**
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:
Билет № 1
1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.
Билет № 2
1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.
Билет № 3
1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
Билет № 4
1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
Билет № 5
1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
Билет № 6
1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.
Билет № 7
1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).
Билет № 8
1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
Билет № 9
1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
Билет № 10
1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
Билет № 11

1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
Билет № 12
1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
Билет № 13
1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
Билет № 14
1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
Билет № 15
1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
Билет № 16
1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
Билет № 17
1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
Билет № 18
1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
Билет № 19
1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
Билет № 20
1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
Билет № 21
1. Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.
2. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.
Билет № 22
1. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
2. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.
Билет № 23
1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
Билет № 24
1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?
Билет № 25
1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
2. В чем ценность самодеятельного художественного творчества?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.
13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.
14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.
15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишникова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Любляна. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Любляна. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Любляна, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели. Курс лекций по истории русского изобразительного искусства X-XX веков знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории русской художественной культуры десяти веков на примерах наиболее значимых произведений и авторов. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
2	Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии русского изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров. 2. Выяснить особенности русского исторического процесса и отражение его в памятниках национальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Курс «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра». Курс «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	История русского театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результтат обучения: Успешно устанавливает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития видов и жанров аудиовизуального произведения.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет отрефлексированный опыт формирования идеи творческого проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основные закономерности развития искусства;
3.1.2	историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;

3.1.4	специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.5	историю русского изобразительного искусства.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать произведения изобразительного искусства,
3.2.2	ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Введение. /Лек/	3	**2**
	Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв.		
2.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	3	**4**
2.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	3	**4**
2.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	3	**2**
2.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	3	**4**
2.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	3	**2**
2.6	Искусство XVII века /Лек/	3	**2**
	Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII - второй половины XIX вв.		
3.1	Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	**4**
3.2	Русское искусство первой трети XIII века. /Лек/	3	**3**
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	**3**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
3.5	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	**4**
3.6	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	**2**
3.7	Эволюция классицизма в первой половине X1X века. /Лек/	4	**2**
3.8	Романтизм в России в первой половины XIX века. /Лек/	4	**2**
3.9	Становление и эволюция демократического искусства второй половины X1X века. /Лек/	4	**2**
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	**8**
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	**2**
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	**2**
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	**2**
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	**3**
4.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	4	**3**
4.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	4	**4**
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:
11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д. Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф. И. Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О. А. Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А. Г. Венецианов и его школа.
20. К. П. Брюллов.
21. А. А. Иванов.
22. П. А. Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И. Е. Репин.
25. В. И. Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н. Н. Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В. А. Серов.
30. М. А. Врубель.
31. К. А. Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В. Э. Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К. С. Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова
44. К. С. Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П. Н. Филонов.
46. В. В. Кандинский.
47. М. З. Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алленов М. М., Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
3. История русского и советского искусства: Учебное пособие. М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства: Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб., 2009.
5. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Дополнительная литература:

Русское искусство

1. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
4. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
5. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
7. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
8. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины X1X века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца X1X - начала XX веков. М., 1993.
14. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
15. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2,4,5
		экзамен 3,6
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	24	
часов на контроль	84	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент П. М. Степанова

Рецензент(ы):
б\с, профессор А. В. Мелентьев

Рабочая программа дисциплины
История зарубежного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными этапами развития зарубежного кинематографа, знакомство с принципами анализа экранного материала в контексте профессии режиссера.
2	Задачи: 1. Дать будущим специалистам представление об особенностях возникновения форм и жанров зарубежного кино; 2. Обозначить в курсе основных зарубежных режиссеров – родоначальников различных школ кинематографа; 3. Привить навыки анализа экранного произведения; 4. Дать будущим специалистам представление о географии мирового кинематографа; 5. Дать будущим специалистам представление о традиции киноклассики в творчестве современных режиссеров; 6. Обозначить влияние кинематографа на художественные образы телевидения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История зарубежного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История телевидения», «История отечественного кино», «Изобразительное решение фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	Изобразительное решение фильма
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История телевидения
2	Теория и практика аудиовизуальных искусств
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Мастерство режиссера телевидения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Свободно ориентируется в разнице особенностей кинематографа разных стран
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Может объясниться с представителями разных культур на их понятийной базе
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Может определить к какому жанру относится тот или иной вид искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Может определить какими эстетическими чертами обладает тот или иной фильм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы и направления развития зарубежного кинематографа.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Анализировать экранный материал с точки зрения профессии режиссера.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Специальной терминологией и навыками исследовательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Европейский кинематограф		
1.1	Немой период европейского кино. /Лек/	2	**8**
1.2	Кинематограф Франции. /Лек/	2	**10**

1.3	Кинематограф Италии. /Лек/	2	**10**
1.4	Самостоятельная подготовка /Ср/	2	**2**
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**6**
1.6	Кинематограф Германии. /Лек/	3	**10**
1.7	Кинематограф стран социалистического лагеря. /Лек/	3	**10**
1.8	Кинематограф Скандинавии и Великобритании. /Лек/	3	**10**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
1.10	Самостоятельна подготовка /Экзамен/	3	**36**
	Раздел 2. Американский кинематограф		
2.1	Немой период американского кино. /Лек/	4	**14**
2.2	«Фабрика грез» или Голливуд 30-х гг. /Лек/	4	**14**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**2**
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**6**
2.5	Кинематограф «белых телефонов». /Лек/	5	**10**
2.6	«Авторское кино» во второй половине 20-ого века. /Лек/	5	**10**
2.7	Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире. /Лек/	5	**10**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
	Раздел 3. Кинематограф стран Азии и Африки		
3.1	Кинематограф Японии. /Лек/	6	**10**
3.2	Кинематограф стран Центральной Азии. /Лек/	6	**9**
3.3	Кинематограф стран Ближнего Востока. /Лек/	6	**9**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	**8**
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам и экзаменам:

Зачет (2 семестр):
1. Два направления в развитии мирового кинематографа: бр. Люмьер и Ж. Мельес.
2. Творчество Д. У. Гриффита.
3. Творчество Ч. С. Чаплина.
4. Творчество Д. Форда.
5. Творчество О. Уэллса.
6. Творчество А. Хичкока.
7. Творчество Т. Ричардсона.
8. Творчество Л. Андерсона.
9. Творчество К. Рассела.
10. Творчество П. Гринуэя.

Экзамен (3 семестр):
11. Творчество М. Антониони.
12. Творчество Ф. Феллини.
13. Творчество Л. Висконти.
14. Творчество П. Пазолини.
15. Творчество Б. Бертолуччи.

Зачет (4 семестр):
16. Творчество С. Спилбера.
17. Творчество К. Тарантино.
18. Творчество В. Аллена
19. Творчество М. Скорсезе.
20. Творчество Т. Бартона.
21. Творчество Д. Линча.
22. Творчество Ф. Копполы.
23. Творчество Д. У. Гриффита.
24. Творчество Ч. С. Чаплина.
25. Творчество Д. Форда.
26. Творчество О. Уэллса.
29. Творчество Д. Форда.
30. Творчество О. Уэллса.

Зачет (5 семестр):
31. Творчество А. Рене.
32. Творчество Ф. Трюффо.
33. Творчество Ж.-Л. Годара.
34. Творчество Ж. Ж. Бенекса.
35. Творчество Л. Бессонна.
36. Творчество Л. Каракаса.
37. Творчество Ф. Озона.
38. Творчество В. Херцога.
39. Творчество Р. В. Фасбиндера.
40. Творчество В. Вендерса.
41. Творчество Т. Тиквера.

Экзамен (6 семестр):
42. Творчество Р. Росселини.
43. Творчество В. де Сика.
44. Творчество Л. Висконти.
45. Творчество Д. де Сантиса.
46. Творчество Р. Вине.
47. Творчество Ф. Ланга.
48. Творчество Г. Мурнау.
49. Творчество Г.В. Пабст.
50. Творчество Вонга Кар-Вая.
51. Творчество Акиры Куросавы.
52. Творчество Тосиро Мирунэ.
53. Творчество Капур Раджи.
54. Творчество Такэси Китано.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовле-творительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-сиональных задач

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Антониони, М. Антониони об Антониони / М. Антониони. — М. : Радуга, 1986. — 399 с.
2. Бачелис, Т. И. Феллини / Т. И. Бачелис. — М. : Наука, 1972. — 384 с.
3. Кино Великобритании. — М. : Искусство, 1970. — 359 с.
4. Кино Италии: Неореализм. — М. : Искусство, 1989. — 431 с.
5. Козлов, Л. К. Лукино Висконти и его кинематограф / Л. К. Козлов. — М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. — 128 с.
6. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1958-1982. — 527 с.
7. Уэллс, О. Уэллс об Уэллсе. Статьи. Интервью. Сценарии / О. Уэллс. — М. : Радуга, 1990. — 448 с.
8. Феллини, Ф. Феллини о Феллини. 8 1/2. Рим. Дженнифер и Фред. Интервью. Сценарии / Ф. Феллини. — М. : Радуга, 1988. — 477 с.
9. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М. : Искусство, 2008. — 512 с.

Дополнительная литература:

1. Аристарко, Г. История теории кино / Г. Аристарко. — М. : Искусство, 1968. — 356 с.
2. Козловский, Ю. А. Бергман о Бергмане / Ю. А. Козловский. — М. : Радуга, 1986. — 525 с.
3. Богемский, Г. Д. Витторио де Сика / Г. Д. Богемский. — М. : Искусство, 1963. — 230 с.
4. Висконти, Л. Висконти о Висконти / Л. Висконти. — М. : Радуга, 1990. — 445 с.
5. Гинзбург, М. Очерки теории кино / М. Гинзбург. — М. : Искусство, 1974. — 262 с.
6. Делёз, Ж. Кино / Ж. Делёз. — М. : Ад Маргинем, 2004. — 624 с.
7. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. — М. : Знание, 1981. — 160 с.
8. Капралов, Г. А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980) / Г. А. Капралов. — М. : Искусство, 1984. — 398 с.
9. Рябцев, Г. И. Кино: 500 фильмов Европы / Г. И. Рябцеы. — М. : Литература [Минск], 1996. — 576 с.
10. Квентин Тарантино. Интервью. — СПб, 2007. — 87 с.
11. Мельвиль, Л. Г. Кино и «эстетика разрушения» / Л. Г. Мельвиль. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
12. Пазолини, П. Избранное / П. Пазолини. — М. : Радуга, 1984. — 175 с.
13. Разлогов, К. Э. Мировое кино / К. Э. Разлогов. — М. : Эксмо, 2011. — 688 с.
14. «Смех, жалость, ужас» (жанры в зарубежном кино). — М., 1994.
15. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. / Е. Теплиц. — М. : Прогресс, 1968-1973. — 881 с.
16. Утилов, В. А. История зарубежного кино (1945 – 2000) / В. А. Утилов. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 566 с.
17. Утилов, В. А. Очерки истории мирового кино / В. А. Утилов. — М. : ВИПК работников кинематографии, 1991. — 112 с.
18. Утилов, В. А. Сумерки цивилизации: XX век в образе западного киноэкрана / В. А. Утилов. — М. : Киностудия «Глобус», 2001. — 157 с.
19. Федотова, З. Бунюэль о Бунюэле / З. Федотова. — М. : Радуга, 1989. — 222 с.
20. Хайдер, К. Этнографическое кино / К. Хайдер. — М., 2000. — 166 с.
21. Шатерникова, М. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей / М. Шатерников. — М. : Искусство, 1988. — 289 с.
22. Юренев, Р. Н. Чудесное кино: Краткая история мирового кино / Р. Н. Юренев. — М. : Просвещение, 1983. — 287 с.
23. Ямпольский, М. Муратова: Опыт киноантропологии / М. Ямпольский. — СПб. : Сеанс, 2008. — 304 с.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:
1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История отечественного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,5,6
		экзамен 4,7
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	16	
часов на контроль	90	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент П. М. Степанова

Рецензент(ы):
б/с, профессор А.В.Мелентьев

Рабочая программа дисциплины
История отечественного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными этапами развития отечественного кинематографа, знакомство с принципами анализа экранного материала в контексте профессии режиссера.
2	Задачи: 1. Дать будущим специалистам представление об особенностях возникновения форм и жанров отечественного кино; 2. Обозначить в курсе основных российских режиссеров – родоначальников различных школ кинематографа; 3. Привить навыки анализа экранного произведения; 4. Дать будущим специалистам представление о месте российской режиссуры в мировом кинематографе; 5. Дать будущим специалистам представление о традиции русской киноклассики в творчестве современных режиссеров; 6. Обозначить влияние кинематографа на художественные образы отечественного телевидения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История отечественного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История телевидения», «История зарубежного кино», «Изобразительное решение фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История телевидения
2	История зарубежного кино
3	Изобразительное решение фильма
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Теория и практика аудиовизуальных искусств
2	История телевидения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Свободно ориентируется в разнице особенностей отечественного кинематографа и кинематографа других стран
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Может объясниться с представителями разных культур на их понятийной базе
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Может определить к какому жанру относится тот или иной вид искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Может определить какими эстетическими чертами обладает тот или иной фильм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы и направления развития отечественного кинематографа.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Анализировать экранный материал с точки зрения профессии режиссера.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Специальной терминологией и навыками исследовательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Российское и советское кино 10-х и 50-х годов		
1.1	Зарождение российского кинематографа, первые отечественные немые фильмы, российское кино до 1917 года. /Лек/	3	**10**
1.2	Российское немое кино 20-х - 30-х гг. /Лек/	3	**10**

1.3	Появление звука в кино, музыкальные фильмы, исторические ленты 30-х гг. /Лек/	3	**10**
1.4	Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киносборники, работа хроникеров на месте событий. /Лек/	4	**14**
1.5	Послевоенный кинематограф, период «малокартинья», фильмы-биографии. /Лек/	4	**14**
1.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**8**
1.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 2. Российское советское кино 60-х - 80-х годов		
2.1	Кинематограф «оттепели». /Лек/	5	**15**
2.2	Жанры и формы кинематографа 70-х гг. /Лек/	5	**15**
2.3	Рождение «авторского кино». /Лек/	6	**28**
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**6**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**6**
	Раздел 3. Российское и советское кино 90-х - 10-х годов		
3.1	Кинематограф перестройки. /Лек/	7	**10**
3.2	Взаимопроникновение художественных приемов отечественного и зарубежного кинематографа после падения «железного занавеса». /Лек/	7	**10**
3.3	Запросы телевидения и появление новых форм кинематографа в 2000е-10е гг. /Лек/	7	**10**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**6**
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам и экзаменам:

Зачет (3 семестр):
1. Творчество А. Гончарова.
2. Творчество А. Ханжонкова.
3. Творчество А. Дранкова.
4. Творчество Р. Кармен.
5. Творчество М. Рома.

Экзамен (4 семестр):
6. Творчество М. Голдовской.
7. Творчество П. Когана.
8. Творчество Д. Вертова.
9. Творчество С. Эйзенштейна.
10. Творчество Л. Кулешова.
11. Творчество Г. Александрова.
12. Творчество И.Пырьева.

Зачет (5 семестр):
13. Творчество М.Калатозова.
14. Творчество Г. Чухрая.
15. Творчество Г. Данелия.
16. Творчество Э. Рязанова.
17. Творчество В. Шукшина.
18. Творчество А. Тарковского.

Зачет (6 семестр):
19. Творчество И. Авербах.

20. Творчество С. Параджанова.
21. Творчество О. Иоселиани.
22. Творчество К. Муратовой.
23. Творчество А. Германа.
24. Творчество А. Сокурова.
25. Творчество Н. Михалкова.

Экзамен (7 семестр):
26. Творчество А. Звягинцева.
27. Творчество А. Расторгуева.
28. Творчество В. Косаковского.
29. Творчество В. Манского.
30. Творчество П. Костомарова.
31. Творчество С. Лозницы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Будяк, Л. М. История отечественного кино / Л. М. Будяк. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 528 с.
2. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Д. Вертов. — М. : Искусство, 1966. — 320 с.
3. Добротвоский, С. Кино на ощупь / С. Добротвоский. — СПб. : Сеанс, 2001. — 544 с.
4. Кокарев, И. Е. Российский кинематограф: между прошлым и будущим / И. Е. Кокрев. — М. : Русская панорама, 2001. — 197 с.
5. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1958-1982. — 527 с.
6. Соколов, А. Г. Природа экранного творчества / А. Г. Соколов. — М. : ЧеРо, 2007. — 275 с.
7. Тарковский, А. Запечатленное время. Вопросы киноискусства. Вып. 10. / А. Тарковский. — М., 1967.
8. Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе: Встать на путь. Искусство кино / А. Тарковский. — 1989.
9. Тарковский, А. XX век и художник. Искусство кино / А. Тарковский. — 1989.

Дополнительная литература:
1. Аристарко, Г. История теории кино / Г. Аристарко. — М. : Искусство, 1968. — 129 с.
2. Болдырев, Н. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского / Н. Болдырев. — М. : Урал Л.Т.Д, 2002. — 382 с.
3. Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908-1919. — М. : Новое литературное обозрение, 2002. — 568 с.
4. Соколов, М. Очерки новейшей истории / М. Соколов. — М. : Русская панорама, 2011. — 544 с.
5. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. / Е. Теплиц. — М. : Прогресс, 1968-1973. — 881 с.
6. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М. : Искусство, 1992. — 251 с.
7. Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии: Воспоминания / А. А. Ханжонков. — М. : 5 за знания, 1997. — 254 с.
8. Шкловский, В. Поэтика кино / В. Шкловский. — М., 1927.
9. Эйзенштейн, С. Избранные произведения: В 6 т. / С. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1964-1971. — 560 с.
10. Юренев, Р. Н. Краткая история советского кино / Р. Н. Юренев. — М. : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1979. — 234 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

- -

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История отечественного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
мастер спорта СССР, Профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2	Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
3	Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» среднего общего ил среднего профессионального образования	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Мастерство актера

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
Результат обучения: Владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Результат обучения: Владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	5	**2**
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	5	**2**
1.3	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	5	**3**
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	5	**1**
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	5	**2**
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	5	**2**
2.4	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	5	**6**

	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	5	**1**
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	5	**2**
3.3	Упражнения группами. /Пр/	5	**2**
3.4	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	5	**12**
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	5	**2**
4.2	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	5	**6**
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	5	**1,5**
5.2	Перекаты. /Пр/	5	**1,5**
5.3	Стойки. /Пр/	5	**1,5**
5.4	Мосты. /Пр/	5	**1,5**
5.5	Перевороты. /Пр/	5	**2**
5.6	Рондат. /Пр/	5	**2**
5.7	Курбет. /Пр/	5	**2**
5.8	Сальто назад /Пр/	5	**2**
5.9	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	5	**6**
5.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:
1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:
1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и самостраховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Перечень видов оценочных средств:
1. Вопросы по теоретической части
2. Практическая часть
3. Критерии оценки

Зачет считается сданным успешно, если студент:
1. Регулярность посещения занятий по расписанию
2. Знание материала теоретического раздела программы
3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:
1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал. Физическая культура и спорт	Спортивный зал/ Зал сцен.движения Скамейка гимнастическая – 5 штук, Переносной хореографический станок двухрядный - 10 штук, Стенка гимнастическая - 5 штук, Резиновая дорожка для разбега (акробатическая) - 1 штука, Жесткие маты – 6 штук, Зеркало настенное для спортивного зала, размер полотна – 5 штук, Гимнастические палки - 19 штук, Мяч для метания – 5 штук, Гантели с прорезиненными дисками 10 компл., Навесная перекладина для шведской стенки - 4 штуки, Скакалка нейлоновая - 10 штук

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценическая речь

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**

Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
аудиторные занятия	110	
самостоятельная	97	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Кандидат искусствоведения, Профессор Смирнова Марина Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели изучения дисциплины: Подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего комплексом профессиональных знаний и навыков в области голосо-речевой культуры, знаниями по тренингу и совершенствованию речи для работы в теле-радио эфире.
2	Задачи: 1. Выявить индивидуальные речевые недостатки учащихся (проблемы дыхания, звукоизвлечения, дикции, орфоэпии и пр.). 2. Помочь в создании тренировочных комплексов, могущих в короткое время привести речь к общепринятым орфоэпическим нормам и поддержанию речи в надлежащем качестве. 3. Ознакомить с правилами логики речи и соответственно подачи информации в теле-радио эфире (новости, репортаж, ведение ток-шоу, реклама, стенд-ап и закадровый текст, и пр.). 4. Выработать беглое «чтение с листа», озвучивание «своего» и «чужого» текста, свободу поведения перед камерой и микрофоном в момент «живого эфира», мимику, жестикуляцию и пр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Кинодраматургия

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
Результат обучения: Знает и соблюдает правила и нормы деловой коммуникаци в устной и письменной формах.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Результат обучения: Знает и подбирает информационно-коммуникативные средства для конкретной задачи.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Результат обучения: Осуществляет перевод деловых и академических текстов с сохраненим эквивалентности перевода.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
Результат обучения: Оценивает и распределяет свои ресурсы
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
Результат обучения: Составляет индивидуальную программу саморазвития, индивидуальный образовательный маршрут.
ОПК-5: Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности
ОПК-5.1: Разрабатывает и воплощает в жизнь задуманные или благоприобретенные проекты в области аудиовизуальных искусств, используя широкую палитру художественных изобразительно-выразительных средств, приобретенных знаний и умений на площадках кинематографических и телевизионных студий
Результат обучения: Имеет опыт разработки и воплощения проектов в области аудиовизуальных искусств.
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Результат обучения: Знает и подбирает методы и приемы преподавания основ мастерства режиссера кино и телевидения, смежных дисциплин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основы речевой культуры и приемы работы над голосом и речью,
3.1.2	основы озвучивания фильма актерами

3.2	**Уметь:**
3.2.1	четко сформулировать и осуществить свою цель при создании телепередачи, телефильма
3.2.2	донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками
3.2.3	реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе
3.2.4	работать над речью с ведущими и актерами в студии, перед микрофоном, перед камерой
3.3	**Владеть:**
3.3.1	разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства
3.3.2	навыками режиссерского анализа литературного, драматургического текста
3.3.3	разбором драматургических произведений, построением образного решения телевизионных проектов
3.3.4	навыками импровизированного общения со зрительской аудиторией в условиях телепередачи
3.3.5	навыками импровизированного общения со зрительской аудиторией в условиях радио- телепередачи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Дыхание и голос		
1.1	Знакомство с устройством голосоречевого аппарата; снятие мышечных зажимов в области плечевого пояса и гортани; /Пр/	1	**10**
1.2	/ИЗ/	1	**7,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**34,5**
1.4	Определение индивидуальных проблем учащихся /Пр/	2	**8**
1.5	/ИЗ/	2	**7**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**37**
1.7	Воспитание навыков верного фонационного дыхания; укрепление устойчивого звучания в среднем регистре /Пр/	3	**5**
	Раздел 2. Дикция		
2.1	Выявление индивидуальных дикционных недостатков у учащихся (сигматизмы, ротацизмы, ламбдацизмы и пр.); /Пр/	1	**10**
2.2	Подбор необходимых артикуляционных и дикционных упражнений для развития мышц речевого аппарата /Пр/	2	**10**
2.3	Создание комплексов звукосочетаний, скороговорок и тренировочных текстов для работы артикуляционного аппарата /Пр/	3	**10**
	Раздел 3. Орфоэпия. Ударения		
3.1	Предоставление учащимся необходимых знаний о современных нормах литературного произношения, ударения; ознакомление со специальной литературой; /Пр/	1	**5**
3.2	Работа над исправлением говорных и диалектных неточностей с привлечением аудиозаписывающей аппаратуры /Пр/	2	**5**
3.3	Работа над исправлением говорных и диалектных неточностей с привлечением аудиозаписывающей аппаратуры /Пр/	3	**5**
	Раздел 4. Слово в эфире. Логика речи		
4.1	Речевые такты и логические паузы /Пр/	1	**5**
4.2	Знаки препинания /Пр/	2	**5**
4.3	Логическое ударение. Перспектива фразы. Перспектива высказывания. Основы публичного выступления. /Пр/	3	**10**
4.4	/ИЗ/	3	**7,5**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**25,5**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

- индивидуальные тренировочные комплексы, составленные из звукосочетаний и скороговорок.
- чтение текстов, требующих разнообразной специфической информативной подачи.
- предъявление работы по озвучиванию короткого аудио или видеорепортажа.
- коллективные и индивидуальные тренировочные комплексы (звукосочетания, скороговорки, поговорки, небольшие стихотворные или прозаические отрывки), позволяющие проконтролировать начальные обретенные навыки и знания по всем разделам.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гаймакова Б., Макарова С., Новикова В., Оссовская М. Мастерство эфирного выступления. М., 2004.
2. Голуб И., Стилистика русского языка. М., 2006.
3. Егорова А., Радченко А. Логика сценической речи М., 2001.
4. Иванова Т., Черкасова Т. Русская речь в эфире. М. 2004.
5. Иванова-Лукьянова Г. Культура устной речи. М., 2003.
6. Кузнецова Н. Русский язык и культура речи. М., 2006.
7. Смирнова М. Дикционный тренинг телерадиоведущего.
СПбГАТИ 2009.
8. Штудинер М. Словарь образцового русского ударения. М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Алферова Л. Коррекция говорного произношения в сценической речи (учебное пособие с приложением CD аудиодиска). СПбГАТИ 2006.
2. Гойхман О., Надеина Т. Основы речевой коммуникации. М., 1997.
3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 2013.
4. Линклейтер К. Освобождение голоса. М., 1993.
5. Сопер П. Основы искусства речи. М., 1992.
6. Культура речи на сцене и на экране. М., 1986.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная.	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт., цифровое пианино Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Будущие режиссеры должны быть знакомы с практикой современного телевидения, анализировать работу актера в особенности сценической речи, как одного из элементов профессии.
Особое внимание будущие режиссеры при освоении дисциплины «Сценическая речь» должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над литературным материалом.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Мастерство режиссера телевидения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **43 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	1548	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4,6,8
		контрольная работа 2,4,6,8
		курсовая работа 1,3,5,7
		зачет с оценкой 1,3,5,7
аудиторные занятия	696	
самостоятельная	585	
часов на контроль	180	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Мелентьев Александр Валентинович

Рецензент(ы):
б/с, Доцент Серова Наталья Львовна

Рабочая программа дисциплины
Мастерство режиссера телевидения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Подготовить каждого выпускника к самостоятельной профессиональной режиссерской деятельности. Путем обучения двум параллельно развивающимся направлениям: теоретическому изучению основ кино-теле-драматургии и кино-теле-технологии и практическому освоению изучаемых принципов и методов создания произведения экранного искусства на игровой и документальной съемочной площадках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Техника и технология телевизионного производства», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Изобразительное решение фильма
2	Кинооператорское мастерство
3	Звуковое решение фильма
4	Теория и практика монтажа
5	Техника и технология телевизионного производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История и теория режиссуры театра, кино и телевидения"
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономикеПонимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
Результат обучения: Ориентируется в механизмах экономического развития, государственного регулирования экономикой.
УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
Результат обучения: Знает и подбирает методы финансового планирования и управления финансовыми рисками.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет находить и формулировать идею будущего аудиовизуального произведения
ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет работать в команде по созданию сценарного или аудиовизуального произведения
ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т.д.
Результат обучения: Умеет работать в команде с творческой группой по созданию видеопроизведения.
ОПК-6: Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
ОПК-6.1: Руководит созданием сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта), формирует состав творческой группы, подбирая специалистов нужного профессионального уровня, направляет их общие усилия на создание экранного произведения высокого художественного уровня
Результат обучения: Умеет руководить созданием сценария аудиовизуального произведения
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение

Результат обучения: Умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Результат обучения: может преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные сними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: Владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: Умеет создавать телевизионный контент разных жанров
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: Умеет давать задачи всему инженерно- техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: Владеет критическим взглядом на результаты творческо-производственной деятельности
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет находить решение проблем, возникающих при создании аудиовизуального произведения.
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Имеет успешный опыт создания аудио-визуальных проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Работа над созданием режиссерского сценария		
1.1	Принципы анализа литературного сценария. Выявление основного конфликта. Сопоставление фабулы и сюжета. Определение исходного события. Перипетии. Кульминация и развязка. Их аналоги в терминологии профессии режиссера. /Пр/	1	**30**
1.2	Событийный анализ и создание режиссерского сценария. Выявление шести основных событий. Действенный анализ для основных персонажей сценария. /Пр/	1	**30**
1.3	Формы режиссерского сценария и адаптация его для членов творческой группы. Перевод литературной основы в пластическую партитуру в соответствии с канонами записи сценарно-постановочного плана. /Пр/	1	**30**

1.4	/Конс/	1	**11,25**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**69,75**
1.6	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	1	**9**
	Раздел 2. Работа с художником и оператором над пластическим решением экранного произведения		
2.1	Художественный образ пластического решения фильма. Определение меры условности изобразительного решения. Тональные и графические доминанты экрана. Поиски аналогов пластического решения будущего фильма в мировой изобразительной культуре. /Пр/	2	**42**
2.2	Подготовка реализации пластического замысла. Создание эскизов декораций будущих павильонов. Отсмотр и отбор натуры и интерьеров. /Пр/	2	**42**
2.3	/Конс/	2	**10,5**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**49,5**
2.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**36**
	Раздел 3. Работа с композитором, музыкальным редактором и звукорежиссером над созданием звуковой партитуры фильма		
3.1	Работа со звукорежиссером. Разработка общей концепции звукового решения фильма. Корректировка режиссерского сценария в частях: речь, музыка, шумы в соответствии с возможностями и особенностями технического оснащения. /Пр/	3	**30**
3.2	Работа с композитором. Формулировка целей и задач музыкальных включений в общей ткани будущего фильма. Соотнесение стилистики звуковой и пластической составляющей. /Пр/	3	**30**
3.3	Работа с музыкальным редактором. Принципы подбора музыкального оформления и шумовой партитуры. Соотнесение этих компонентов с оригинальной музыкой. /Пр/	3	**30**
3.4	/Конс/	3	**11,25**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**69,75**
3.6	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	**9**
	Раздел 4. Разработка календарно - постановочного плана		
4.1	Функции директора картины (исполнительного продюсера). Смета. План павильонных и натурных съемок. /Пр/	4	**42**
4.2	Координация действий членов творческой группы и актеров. Соотнесение и корректировка режиссерского сценариям с существующими обстоятельствами. /Пр/	4	**42**
4.3	/Конс/	4	**10,5**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**85,5**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 5. Съемочный период		
5.1	Съемки в павильоне. Декорации и свет. Расстановка камер при многокамерной съемке. Создание плана съемочного дня на основе режиссерского сценария. /Пр/	5	**90**
5.2	/Конс/	5	**11,25**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**69,75**
5.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	**9**
5.5	Съемки в реальном интерьере. Работа с художником и оператором по приведению реального интерьера в соответствии с требованиями режиссерского сценария. Источники света в реальном интерьере. /Пр/	6	**28**
5.6	Съемки на натуре. Особенности цвета и звука при съемках на натуре. /Пр/	6	**28**
5.7	Функции ассистента и помощника режиссера. /Пр/	6	**28**
5.8	/Конс/	6	**10,5**

5.9	Самостоятельная работа /Ср/	6	**85,5**
5.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**
	Раздел 6. Монтажно-тонировочный период		
6.1	Монтаж. Отбор дублей. Тональное сведение кадров. Темпоритмический рисунок сцены. /Пр/	7	**90**
6.2	/Конс/	7	**11,25**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**69,75**
6.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	7	**9**
6.5	Озвучание. Укладка текста. Озвучание сцен. Монтаж музыки и шумов. Сведение звука. /Пр/	8	**50**
6.6	Постпродакшн. Цветокоррекция. Компьютерная графика. Анимация. Титры. /Пр/	8	**34**
6.7	/Конс/	8	**10,5**
6.8	Самостоятельная работа /Ср/	8	**85,5**
6.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет с оценкой (1 семестр):
Постановка каждым студентом на сценической площадке циркового номера по своему сценарию.
Видеозадание: «Наблюдение», "Простое физическое действие".

Экзамен (2 семестр):
Создание сценария и постановка на сценической площадке одной из народных сказок.
Видеозадание "Человек говорящий"

Зачет с оценкой (3 семестр):
Создание режиссерского сценария к рассказу и его постановка на сценической площадке.
Видеозадание: "Режиссерский репортаж".

Экзамен (4 семестр):
Выбор, создание режиссерского сценария и постановка на сценической площадке отрывка из нескольких пьес, предложенных педагогом.
Видеозадание: "Социальная реклама"

Зачет с оценкой (5 семестр):
Разработка и постановка одного из фрагментов курсового спектакля на сценической площадке (первая часть полнометражного спектакля).
Видеозадание – короткометражный неигровой фильм-портрет, телевизионная программа.

Экзамен (6 семестр):
Разработка и постановка одного из фрагментов курсового спектакля на сценической площадке (вторая часть полнометражного спектакля).
Видеозадание – короткометражный игровой или документальный фильм, телевизионная программа.

Зачет с оценкой (7 семестр):
Полностью самостоятельная разработка и постановка сложного психологического рассказа или одноактной пьесы на сценической площадке..
Видеозадание – курсовой проект: короткометражный фильм, игровой или документальный, сложная телевизионная программа.

Экзамен (8 семестр):
Видеозадание - Разработка и создание полного пакета документов, изобразительных материалов, кинопроб, пилотных эпизодов и референсов для питчинга предстоящего дипломного проекта.

5.2. Темы письменных работ

Порядок тем курсовых/контрольных работ определяет каждый мастер индивидуально. Рекомендовано следовать данной последовательности:

1. Основные изобразительно-выразительные средства экранных искусств.

2. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии в работе режиссера телевидения и телевизионного кино
3. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения
4. Мизансцена, кадр, монтаж- основные формообразующие средства режиссёра кино и телевидения
5. Личность на телеэкране
6. Художественный образ в телефильме, телевизионной программе, телеспектакле.
7. Композиция экранного произведения
8. Проблемы стиля, жанра и формы в режиссуре современного телевидения и телевизионного кино.

Литература к каждой из тем:

Тема - УЧЕНИЕ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО О СВЕРХЗАДАЧЕ И СКВОЗНОМ ДЕЙСТВИИ И ПРАКТИКА РЕЖИССУРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. Т.2. М., 1954.
Гл. 3. Действие. «Если бы», предлагаемые обстоятельства. С.45-68.
Гл. 8. Чувство правды и вера. С. 166-212.
Гл. 15. Сверхзадача. Сквозное действие. С.332-347. Добавление к главе о действии. С.379-387.
2. Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. Т.З. М., 1995.
Гл.4. Перспектива артиста и роли. С.133-139
Гл.10. Этика и дисциплина. С.237-267.
Приложение 5. Схема «системы». С.347-363.
3. Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. Т. 4. М., 1957.
Дополнения к «Работе над ролью» («Отелло»).
Задачи. Сквозное действие». Сверхзадача. С.289-295.
Дополнения к «Работе над ролью» («Ревизор»).
План работы над ролью. С.352-З"55.
4. Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М., 1959.
Искусство актёра и режиссёра. С.232-242.
5. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актёра: Хрестоматия. М., 1984.
Заметки о творчестве актёра. Зерно спектакля. С.201-205.
Второй план. С.205-209.
Стенограммы репетиций спектакля «Три сестры» А.П.Чехова. Первая беседа с участниками спектакля. С.440-449.
Вторая беседа с участниками. С.450-461.
Замечания по спектаклю «Последние дни» («Пушкин» М.А.Булгакова).
С.605-630.
6. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч.2. И., 1968.
«Горе уму» (Первая сцен. редакция). Беседа с участниками спектак¬ля.
С.161-168.
Реконструкция театра (1929-30 гг.)С.192-213
Идеология и технология в театре. С.268-283.
О Пушкине. I. Пушкин-режиссёр (1937). П. Пушкин-драматург (1937).
С.419-432.
7. Горчаков Н.М. Работа режиссёра над спектаклем. М., 1965. С.3-121.
8. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. И., 1952.
«Горячее сердце». С.671-364. Работа режиссёра с автором. С.540-564.
9. Ершов П. И. Режиссура как практическая психология. М., 1972. Гл. 8.
С.269-296.
10. Захава В.Е. Мастерство актёра и режиссёра, М., 1964. Сс.13-20, 62-63, 130-134, 180-188.
11. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн.1.
О профессии режиссёра, Время Станиславского. С.35-43. О гражданственности искусства. С. 44-45.
Режиссёр и драматург. С.46-64.
Режиссёр и время. С.74-87.
Размышления о классике. С.106-128.
Реализация замысла. С.188-217.
Письмо выпускникам театральных вузов. С.285-287.
Театр и зритель. С.268-302.
12. Товстоногов Г.И. Зеркало сцены. В 2 кн. Кн.2. Л., 1980.
Призвание театра. С. 3-14. Про это. С.15-19.
Слово о Мейерхольде. С.20-31.
13. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964. Т.2.
Монтаж. С.329-483. ·
14. Пудовкин В.И. Собр. соч. В 3 т. М., 1974. Т. I
Идеи Станиславского и кино. С.257-259.
Работа актёра в кино и «система» Станиславского. С.260-300.
15. Герасимов С. А. Собр. соч. В 3 т. М., 1984. Т. 3.
Теории проверяются жизнью. С. 116-134. Заметки режиссёра. С.157-172.
16. Ромм И.И. Избранные произведения. В 3 т. М., 1982.
Работа с актёром. С.130-195.
17. Сергеев Е.А. Перевод с оригинала. Телеэкранизация русской литера¬турной классики. М., 1980. С.7-104.

Тема - МЕТОД ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА В РЕЖИССУРЕ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. Т.З. М., 1955.
Гл. 6. Логика и последовательность. С. 191-200.
Гл. 10. Этика и дисциплина. С.237-267.
Гл. 11. Сценическое самочувствие. С.268.
2. Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. Т.4. М., 1997.
Гл. «Работа над ролью» («Отелло»). С.190-310.
Гл. «Работа над ролью» («Ревизор»), С. 311-370.
3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актёра: Хрестоматия. М., 1984.
Беседы с молодыми актёрами МХАТ. С.153-188.
Беседы с режиссёрами и актёрами периферии - делегатами Всесоюз¬ного съезда профсоюза работников искусств. С. 189- 200.
О простоте актёра. Отрывок из статьи. С.212-216.
Стенограмма репетиций спектакля «Три сестры» А.П. Чехова. С.440-557.
Замечания по спектаклю «Последние дни» («Пушкин») М.А.Булгакова. С.605-620.
4. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. М., 1952.
«Сёстры Жерар». С.403-464.
5. Горчаков Н.М. Работа режиссёра над спектаклем. М., 1956.
Гл. 3. Работа режиссёра с актёрами. С.211-405.
6. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М., 1972.
Гл. 7. О практическом применении «измерений». С.235-268.
7. Захава В.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 1964.
Часть II. С. 87-179. Приложение. С.237-265.
8. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. М., 1974.
9. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961.
10. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1976.
11. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1968. С.300-427.
12. Поламишев А.М. Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы. М., 1962.
13. Попов А.Д. Спектакль и режиссёр. М., 1961.
14. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн.1.
Реализация замысла. С.188-217
Работа с актёром. С.218-234.
О методе. С.235-265.
15. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л.,1980. Кн. 2.
О природе чувств. С.41-54. А.П. Чехов.
«Три сестры». Репетиции спектакля. С.118-167.
А. Вампилов. «Прошлым летом в Чулимске». Репетиция спектакля. С.222-261.
16. Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции. М., 1950.
«Тартюф». С.127-190.
17. Эфрос А.В. Репетиция - любовь моя. М., 1975.
18. Эфрос А.В. Профессия: режиссёр. М., 1979.
19. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1971. Т.6. Разработки действующих лиц. С.460-514.
20. Пудовкин В. И. Собр. соч. В 3 т. М., 1974. Т. 1.
Мастерство киноактёра. С.181-308.
21. Герасимов С.А. Собр. соч. В 3 т. М., 1983. Т.2.
Работа с актёрами - принципы и советы. С. 225-267.
Создание сценического образа. С.268-308.
22. Режиссёр на телевидении. Статьи, интервью. М., 1978.
23. 23.Ромм М.И. Избранные произведения. В 3 т. М., 1982. Т.3.
Работа с актёром. С. 130-195.
24. Сабашникова Е.С. Третье рождение. Пути развития телевизионного театра. М., 1982.
Условность сцены и телеэкрана. С.57-85.
Актёр в телетеатре, С.85-120.

Тема - МИЗАНСЦЕНА, КАДР, МОНТАЖ - ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЖИССЁРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Вопросы режиссуры. Сб, статей режиссёров советского театра. М., 1964.
Попов А.Л. Опыт режиссёрского построения народных сцен. С.5-83.
2. Мастерство режиссёра. Сб. статей режиссёров советского театра. М., 1956.
Петров Н. Вопросы мизансценирования. С.337-368.
3. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. М., 1952.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». С.361-402.
4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн.1.
О «Мещанах». С.129-142.
Работа с художником. С.268-277.
5. Товстоногов г-.д. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн.2.
У. Шекспир «Король Генрих IV». С.168-221.
О постановке «Тихого Дона». С.262-288.

6. Топорков В.О. К.С. Станиславский на репетиции. М., 1950.
«Мертвые души». С.67-126.
7. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. М., 1979.
8. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964.Т.2.
Четвёртое намерение кино. С.45-49.
Монтаж 1938. С.156-188.
Вертикальный монтаж. С.189-268.
Монтаж (1937). С.329-488.
9. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1966. Т.4.
Режиссура. Искусство мизансцены. С.13- 7 40.
10. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1967. Т.5. Диккенс. Граффити мы. С.129-180.
11. Кулешов Л.В. Практика кинорежиссуры. М., 1935.
12. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. М., 1941.
13. Пудовкин В.И. Собр. соч. В 3 т. М., 1974. Т.1.
Кинорежиссёр и киноматериал. С.95-129.
О монтаже. С.167-177.
14. Пудовкин В.И. Собр. соч. В 3 т. М., 1974. Т.3.
Монтаж. С.249-252.
О монтажном ритме. С.269-271.
15. Герасимов С.А. Собр. соч. В 3 т. М., 1983. Т.2.
О монтаже. С.371-383.
16. Братья Васильевы. Собр. соч. В 3 т. М., 1981. гл.
Азбука монтажа. С.173-233.
17. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3 т, М., 1982. Т.3.
Построение киномизансцены. С.196-244.
Вопросы киномонтажа. С.245-383.
Изобразительное решение картины. С.398-459.
18. Дробашенко С.В. Феномен достоверности. М., 1972.
Что можно ожидать от фотографии. С. 76-97.
Кадр и структура фильма. С.98-146.
19. Доомонд Девис. Азбука телевидения. М., 1962.

Тема - КОМПОЗИЦИЯ ЭКРАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М"1964. Т.2.
«Э» - о чистоте языка. С.81-92.
Вертикальный монтаж. С.189-268.
Пушкин и кино. С.307-311.
2. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964. Т.3. Не¬равнодушная природа.
О строении вещей. С.31- 71.
II. Еще раз о строении вещей. С.234-250.
III. Неравнодушная природа; С.251-432.
О стереокино. С.433-484.
3. Пудовкин В.И. Собр. соч. В 3 т. М., 1974. Т.I.
Режиссёр и сценарий. С.1 12-116.
К вопросу звукового начала в фильме. С.133-136.
Творчество кинорежиссёра. С.141-150.
Время крупным планом. С. 151-154.
4. Козинцев Г.М. Собр. соч. В 5 т. Л., 1982. Т.1.
О работе над трилогией о Максиме. С.362-426.
Режиссёрская экспозиция фильма «Дон Кихот». С.479-488.
Режиссёрская экспозиция фильма «Гамлет». С.489-493.
5. Козинцев Г.М. Собр. соч. В 5 т. Л" 1983. Т.2.
Архитектура и орнамент. С.257-263.
Выступление на дискуссии «Проблемы современной кинорежиссуры». С. 270-278.
6. Козинцев Г.М. Собр. соч. В 5 т. Л" 1983. Т.3.
О режиссуре. С.7-70.
7. Трауберг Л.З. Фильм начинается... М., 1977.
Композиция. С.137-161.
8. Герасимов С.А. Собр. соч. В 3 т, М., 1983. Т.2.
Литература и кино. С.146-160.
Прочность литературной основы. С.171-190.
Общие задачи сценариста и режиссёра, С.191
9. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3 т. М., 1982. Т.3.
Драматургия кино и вопросы композиции сценария и фильма. С.56-129.
10. Вайсфельд И.В. Искусство в движении. М" 1981.
Композиция как процесс. С.76-82.
Образность композиции. С.82-90.
Молчащий звук, звучащее молчание. С.90-97.
Совыразимость, С.97-101.

Целостность. С.101-104.
Индивидуальный характёр композиции. С. 105- 114.
Единство и динамика эпизода. С.114-126.
11. Нечай О.Ф. Становление художественного телефильма. М. 1976.
Телефильм в мире искусств. С.92-168.
Телевизионная полифония. С.169-196.

Тема - ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ, ЖАНРА И ФОРМЫ В РЕЖИССУРЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. М., 1976.
Комедия -это значит она? С.164-187.
Песня о Родине. С.186-204.
О главном - средствами комедии. С.205-228.
2. Козинцев Г.М. Собр. соч. В 5 т. Л.,
О комическом, эксцентрическом и гротескном С. 71-180.
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн. I.
О жанре. С.173-187.
4. Трауберг Л.З. Фильм начинается... М., 1977.
Немного о стиле. С.206-216.
Снижение. С.217-226.
Экранизация. С.227-239.
Выдумка. С.240-252.
5. Дробашенко С.В. Феномен достоверности. Очерки теории докумен¬тального фильма. М., 1972. С.98-189.
6. Ждан В.Н. Введение в эстетику фильма. М., 1972.
Гл. V. Образ сценарный и экранный. С.194-248.
7. Мачерет А.В. Художественность фильма. М., 1975.
VII. Эстетика документальности. С.167-178.
Жанровые формы. С.202-212.
8. Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана. М., 1976.
Теория жанров. С.292-357.
9. Чахирьян Г.П. Изобразительный мир экрана. М., 1977Стиль как изобразительное средство кино. С.144-159.
10. Жанры телевидения. Под ред. Багирова Э.Г. М., 1967.
11. Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. М., 1978.
Специфика телевидения. С.33-50.
Телевидение как процесс. С.51-67.
Телевизионный коммуникатор. С.68-87.
Телевизионная программа. С.88-123.
12. Безклубенко С.Л. Телевизионное кино. Киев, 1975. С.244-275.
13. Документальный видеофильм. Этап становления. Сб. М., 1982.
14. Нечай О.Ф. Телевидение как художественная система. М., 1981.
Телевизионное искусство в системе искусств. С.96-235.
15. Проблемы телевидения и радио. Сб. Выл. I. М., 1967.
Вильчек В. Искусство в контексте реальности. С.69-104.
16. Режиссёр на телевидении. Статьи, интервью. М., 1978.
17. Сергеев Е.А. Перевод с оригинала. Телеэкранизация русской литера¬турной классики. М., 1980.
Своим голосом. С.104-175.
18. Юровский А.Я. Телевидение- поиски и решения. М., 1975.
Поиски форм вещания. С.53-95.
Становление программ. С.96-135.
Телекино. С.156-181.

Тема - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ТЕЛЕСПЕКТАКЛЯ, ТЕЛЕФИЛЬМА, ТЕЛЕВИ¬ЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ

1. Мастерство режиссёра. Сб. статей режиссёров советского театра. м., 1956.
Дикий А. О режиссёрском замысле. С.5-43.
Охлопков Н. Художественный образ спектакля .. С.44-152 .
Симонов Р. О традициях режиссуры Е.Б. Вахтангова. С.203-285.
2. Попов А.Д. О художественной целостности спектакля. М., 1957
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 кн. Л., 1980. Кн.2.
Образ спектакля (о постановке «Оптимистической трагедии» Вс. Виш¬невского) С.55-117.
4. Рехельс М.Л. Режиссёр - автор спектакля Л., 1969.
Алгебра режиссуры. С. 62-96.
5. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964. Т.3. Не¬равнодушная природа. С.35-432.
6. Герасимов С.А: Собр. соч. В 3 т. м., 1983. Т.2.
Социальная позиция и художественный образ. С.89-90.
О словесной и кинематографической образности. С.160-170.
Конкретность экранного образа. С.338-354.
7. Михайлова А.А. Образ спектакля. М., 1978.
8. Ждан В.Н. Введение в эстетику фильма. М., 1972. Гл.1.
Понятие кинематографического образа. С.6-59.

9. Режиссёр на телевидении. Статьи, интервью. М. 1978.
10. Сабашникова Е.С. Третье рождение. Пути развития телевизионного театра. М., 1982.
Образ телеспектакля. С.121-149.

Тема - ИМПРОВИЗАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РЕЖИССЁРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Режиссер на телевидении. Статьи и интервью. М., 1978.
Вильчек В. Искусство в телевизионной программе. С.5-24.
Вартанов Ан. Три этапа телевизионной режиссуры. С.25-35.
Трошин А. По образу и подобию телепередачи. С.36-47.
Зандберг Ю. Режиссёр-драматург. С.63-75.
Егоров А. Три однократных решения. О телевизионных работах Алек¬сандра Прошкина, С.87-94.
Богомолов Ю. Праздники и будни. С.95. .
Сабашникова Е. Анатолий Эфрос. Поэтика фантазии. С.103-125.
2. Актёр на телевидении. Сборник статей. М., 1976.
Кречетов Р. Третья сила. С.3-10.
Сергеев Е. Андронников рассказывает. С.72-80.
Эфрос А. Испытание телевидением. С.123-135.
3. Телеэкран приглашает детей. М., 1976.
«Внимание' В эфире!» Поиск ведет телевизионный режиссёр. С.101-126.
4. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. Заметки теледокументапи¬ста. М., 1981.
5. Лvньков Л. Наедине с современником. Заметки режиссёра документаль¬ных фильмов. М., 1978.
6. Муратов С. Пристрастная камера. М., 1976.
Подготовленная неподготовленность. С.79-99.
7. Руденко А.А. Пределы видимости. Заметки о документальном фильме. М., 1973.
В глубине электронного зеркала. С.58-140.
8. Рошаль Г.Л. Мир и игра. М., 1973.
9. Саппак В.С. Телевидение и мы. М., 1963.
10. Франк Г.В. Карта Птолемея. М., 1975.

Тема - ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

1. Вертов Дзига. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966
Вступительная статья С. Дробашенко.
Теоретические взгляды Вертова. С.3-42.
Временная инструкция кружкам «Киноградa». С.94-104.
Киноправда. С.130-143.
Об организации творческой лаборатории. с. 145- 150.
О любви к живому человеку. С.154-160.
Из записных книжек и дневников. С.216-228.
2. Алёшина Л.И. Первый выход. Л., 1980 .
3. Голдовская М.Е. Человек крупным планом. Заметки теледокументалиста. М., 1981.
4. Луньков Д.А. Наедине с современником. Заметки режиссёра документальных фильмов. М., 1978.
5. Муратов С.А. Пристрастная камера. М" 1976.
Границы портрета. С.100-146.
6. Руденко А.А. Пределы видимости. Заметки о документальном теле-фильме. м., 1973.
Мосты во времени. С.9-57.
7. Салпак В.С. Телевидение и мы. М., 1963.
Человек на экране телевизора. С.129-177.
8. Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана. М" 1976.
Советская школа документального кино. С.57-63.
9. Характёр в кино. Вопросы драматургии. Сборник статей. № 6. М., 1974.
10. Фуртичев В. Киноправда о человеке и правда зрителя. С.124-134.
11. Андронников И. То, что сегодня кажется невозможным, завтра станет привычным. С.189-197.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена или зачета с оценкой).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий.

Работа выполнена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-сиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базен, А. Что такое кино? Сб. статей / А. Базен. — М. : Искусство, 1972. — 384 с.
2. Балаш, Б. Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М. : Прогресс, 1968. — 328 с.
3. Ждан, В. Введение в эстетику фильма / В. Ждан. — М. : Искусство, 1972. — 15-18 с.
4. Козинцев, Г. Собрание сочинений в 3-х томах / — Л. : Искусство, 1982.
5. Кракауэр, Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Э. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 235 с.
6. Кулешов, Л. Основы кинорежиссуры / Л. Кулешов. — М. : Госкиноиздат, 1941. — 464 с.
7. Пелешян, А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. / А. Пелешян. — М., 1973.
8. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах / М. Ромм. — М. : Искусство, 1980.
9. Фрейлих, С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. — М. : Искусство, 1992. – 512 с.
10. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6 томах / С. Эйзен — М. : Искусство, 1964-1971.

Дополнительная литература:

1. Брехт, Б. Театр. Т. 5- 2. / Б. Брехт. — М. : Искусство, 1965. — 566 с.
2. Герасимов, С. Собрание сочинений в 3-х томах / С. Герасимов. — М. : Искусство, 1982. — 448 с.
3. Довженко, А. Собр. Соч. в 4-х томах / А. Довженко. — М. : Искусство, 1964. — 430 с.
4. Дробашенко, С. В. Пространство экранного документа / С. В. Дробашенко. — М. : Искусство , 1986. – 320 с.
5. Железняков, В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор / В. Железняков. — М. : ВГИК, 2001. — 286 с.
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении / К. Келлисон. — Минск : Гревцов Паблишер, 2008. — 384 с.
7. Клейман, Н. Формула финала / Н. Клейман. — М. : Эйзенштейн-центр, 2004. — 446 с.
8. Клер, Р. Размышления о кино / Р. Клер. — М. : Искусство Киноведческие записки, 1988-2005. — 230 с.
9. Кулешов, Л. Уроки кинорежиссуры / Л. Кулешов. — М. : ВГИК, 1999. — 262 с.
10. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей / Ю. Лотман. — СПб. : Искусство-СПб, 2000. — 245 с.
11. Киноведческие записки. Л ЛФ 1-40. — М., 1998-1999. — 60 с.
12. Из опыта современной режиссуры. — М. : ВГИК, 1988. — 245 с.
13. Масбургер, Р. Видеосъемка одной камерой / Р. Масбургер. — М. : ГИТР, 2006. — 223 с.
14. Миллерсон, Д. Телевизионное производство / Д. Миллерсон. — М. : ГИТР, 2004. — 372 с.
15. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. — М. : Искусство, 1991. — 382-386 с.
16. Нижний, В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна / В. Нижний. — М. : Искусство, 1958. — 201 с.
17. Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». — М. : ВГИК, 2009. — 367 с.
18. Пааташвили, Л. Полвека у стены Леонардо / Л. Пааташвили. — М. : 625, 2006. — 271 с.
19. Пудовкин, В. Собр. соч. в 3-х томах / В. Пудовкин. — М. : Искусство, 1974.
20. Разлогов, К. Коммерция и творчество: враги или союзники? / К. Разлогов. — М. : Искусство, 1992. — 271 с.
21. Рейсц, К. Техника киномонтажа / К. Рейсц. — М. : Искусство, 1965. — 296 с.
22. Ромм, М. Монтажная структура фильма / М. Ромм. — М. : ВГИК, 1981. — 85 с.
23. Ромм, М. Вопросы киномонтажа / М. Ромм. — М. : ВГИК, 1969. — 127 с.
24. Ромм, М. Лекции о кинорежиссуре / М. Ромм. — М. : ВГИК, 1973. — 254 с.
25. Ромм, М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире / М. Ромм. — М. : ВГИК, 1991. — 136 с.
26. Трюффо, Ф. Кинематограф по Хичкоку / Ф. Трюффо. — М. : Эйзенштейн-центр, 1996. — 77 с.
27. Тарковский, А. Уроки режиссуры / А. Тарковский. — М. : ВИППК, 1993. — 189 с.
28. Трауберг, Л. Избранные произведения в 2-х томах / Л. Трауберг. — М. : Искусство, 1988. — 544 с.
29. Трауберг, Л. Свежесть бытия / Л. Трауберг. — М. : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1988. — 157 с.
30. Туровская, М. Памяти текущего мгновения / М. Туровская. — М. : Советский писатель, 1987. — 368 с.
31. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на ТВ / П. Уорд. — М. : ГИТР, 2006. — 196 с.
32. Фелонов, Л. Монтаж как художественная форма / Л. Фелонов. — М. : ВГИК, 1966.
33. Фелонов, Л. Монтаж в немом кино / Л. Фелонов. — М. : ВГИК, 1978. — 162 с.
34. Фелонов, Л. Современные формы монтажа / Л. Фелонов. — М. : ВГИК, 1982. — 67 с.
35. Франк, Г. Карта Птолемея / Г. Франк. — М. : Искусство, 1975. — 231 с.
36. Ханютин, Ю. Реальность фактического мира / Ю. Ханютин. — М. : Искусство, 1977. — 303 с.
37. Хренов, Н. Публика в истории культуру / Н. Хренов. — М. : Аграф, 2007. — 406 с.
38. Цвик, В. Телевизионная служба новостей / В. Цвик. — М. : Юнити-Дана, 2008. — 319 с.
39. Эйзенштейн, С. Монтаж / С. Эйзенштейн. — М. : ВГИК, 1998. — 193 с.
40. Эйзенштейн, С. Метод. Том 1 / С. Эйзенштейн. — М. : Музей кино, 2002. — 122 с.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине «Мастерство режиссера телевидения» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Мастерство актера

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **40 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	1440	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4,6,8
		зачет 1,3,5,7
аудиторные занятия	696	
самостоятельная	477	
часов на контроль	180	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Соловьева Т. Ю.

Рецензент(ы):
б/с, Профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Мастерство актера

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины являются изучение и практическое освоение студентами (режиссёрами телевизионных программ) основ профессии актёра, законов актёрского творчества, – знакомство с основными элементами актерской «грамматики» на сценической площадке в качестве актёров.
2	Задачи: практическое знакомство с природой актёрской профессии, с комплексом первоначальных актёрских умений (умение нескованно двигаться на площадке, видеть, слышать, оценивать партнёра, воздействовать на него, исполняя действенную задачу), с навыками работы над образом, понимания индивидуальности актёра, умение раскрыть его. Курс способствует воспитанию и развитию таких навыков (необходимых актёру и режиссёру), как чувство пространства и времени, темпа и ритма, владение вниманием, развивает наблюдательность, фантазию и воображение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Мастерство актера» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство режиссера телевидения», «Кинооператорское мастерство», «Теория и практика монтажа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Кинооператорское мастерство
3	Теория и практика монтажа
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Мастерство режиссера телевидения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет работать в команде по созданию сценарного или аудиовизуального произведения
ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т.д.
Результат обучения: Умеет подбирать специалистов в команду по реализации сценарного произведения
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения
ПК-3: Способен рационально организовывать работу всех направлений деятельности организации или проекта в области исполнительских искусств, используя научно обоснованные методы и современные информационные технологии
ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Результат обучения: Умеет преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ней дисциплины
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Имеет успешный опыт создания аудио-визуальных проектов.
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам
ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств
Результат обучения: Владеет навыком руководства съемочной группой на всех этапах создания аудио-визуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**

3.1.1	Основы профессии актёра, законы актёрского творчества и сценического мастерства, теоретическое наследие ведущих режиссёров и актёров, основные направления и школы актёрского мастерства.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Применять на практике основные элементы актёрской «грамматики», а также наиболее интересные и прогрессивные достижения в области актёрского мастерства; чётко сформулировать творческие задачи, стоящие перед актёром; уметь создавать актёрские ансамбли и сделать их единомышленниками в процессе работы над кино - телепроизведением; реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссёра с актёром.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Разнообразными приёмами режиссуры и основами актёрского мастерства; работать на сценической площадке как в качестве режиссера, так и актёра; навыками режиссёрского анализа трактовки художественного образа и его актёрской интерпретации; методиками работы с актёрами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основные элементы индивидуального актерского мастерства		
1.1	Природа актёрского искусства. /Пр/	1	**30**
1.2	Внимание. /Пр/	1	**30**
1.3	Воображение. Фантазия. /Пр/	1	**30**
1.4	/Конс/	1	**11,25**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**69,75**
1.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**9**
1.7	Сценическая вера. /Пр/	2	**42**
1.8	Сценическая задача. /Пр/	2	**42**
1.9	/Конс/	2	**10,5**
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	2	**49,5**
1.11	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**36**
	Раздел 2. Актерское мастерство и драматургия. Поиски образа		
2.1	Конфликт. Событие. /Пр/	3	**45**
2.2	Общение. /Пр/	3	**45**
2.3	/Конс/	3	**11,25**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**105,75**
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**9**
2.6	Сценический образ. /Пр/	4	**84**
2.7	/Конс/	4	**10,5**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	**49,5**
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 3. Актер и режиссер в пространстве пьесы		
3.1	Общий анализ роли. /Пр/	5	**30**
3.2	Работа над ролью. /Пр/	5	**30**
3.3	Работа актёра на репетиции. /Пр/	5	**30**
3.4	/Конс/	5	**11,25**

3.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	**105,75**
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**9**
3.7	Содержание и форма в актёрском искусстве. /Пр/	6	**42**
3.8	Работа режиссёра с актёром. /Пр/	6	**42**
3.9	/Конс/	6	**10,5**
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	**49,5**
3.11	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**
	Раздел 4. Создание законченного сценического и экранного произведения		
4.1	Работа на сценической площадке, имеющая экспериментальную направленность. /Пр/	7	**90**
4.2	/Конс/	7	**11,25**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**33,75**
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
4.5	Съемка видеоработы и окончание работы над спектаклем. /Пр/	8	**84**
4.6	/Конс/	8	**10,5**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	**13,5**
4.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачеты (1, 3, 7 семестры):
Результат знакомства студентов с методикой работы по овладению элементами внутренней техники актера на основе системы К. С. Станиславского.

Экзамен (2, 4 семестры):
Результат знакомства студентов с методикой работы по овладению элементами внутренней техники актера на основе системы К. С. Станиславского.

Зачет (5 семестр):
Результат начала работы над ролью, работа актера в предлагаемых обстоятельствах, исполнение ролей в спектаклях по инсценировкам прозаических произведений.

Экзамен (6 семестр):
Создание сценического образа на материале курсового телеспектакля, ставящегося студентами под руководством педагогов.

Экзамен (8 семестр):
Завершающий этап работы над сценическим образом с особым акцентом на словесном действии и специфике работы актера на телевидении, исполнение ролей в курсовом спектакле.

Примерный перечень тематики вопросов к зачётам и экзаменам:
1. Основные положения Системы К. С. Станиславского
2. Профессия – актёр
3. Тема и идея авторского литературного произведения (пьесы, сценария)
4. Фабула и сюжет пьесы, сценария
5. Жанровость и стиль пьесы, сценария
6. Сверхзадача роли
7. Текст роли, подтекст, второй план
8. Сквозное действие роли. Контрсквозное действие.
9. Физическое и словесное действие
10. Застольный и репетиционные периоды
11. Работа с художником. Грим, костюмы.
12. Темпо-ритм сцены, эпизода
13. Внутренний монолог
14. Предлагаемые обстоятельства

15. Характеристика действенной задачи
16. Зерно роли
17. Основной и побочные конфликты. Природа конфликта
18. Жанр пьесы, сценария. Жанр и роль
19. Оценка и её этапы
20. Событийный анализ и основной событийный ряд.
21. Создание образа роли
22. Мизансцена и мизанкадр

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Брехт, Б. Театр. Т.5-2. / Б. Брехт. — М. : Искусство, 1965. — 566 с.
2. Демидов, Н. Творческое наследие. Том 1 и 2. / Н. Демидов. — СПб. : Гиперион, 2004. — 311 с.
3. Митта, А. Кино между адом и раем / А. Митта. — М. : Подкова, 1999. — 480 с.
4. Соколов, А. Природа экранного творчества. Психологические закономерности / А. Соколов. — М. : ЧеРо, 1997. — 269 с.
5. Станиславский, К. Собр. соч.: в 8 т. / К. Станиславский. — М. : Искусство, 1954.
6. Таиров, А. Записки режиссёра / А. Таиров. — М. : Искусство, 2000. — 603 с.
7. Товстоногов, Г. Зеркало сцены / Г. Товстоногов. — Л. : Искусство, 1980. — 303 с.
8. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя / А. Эфрос. — М. : Искусство, 1979. — 158 с.

Дополнительная литература:
1. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.
2. Виноградов, В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С. М. Эйзенштейна / В. Виноградов. — М. : Эйзенштейновский центр, 2003. — 36 с.
3. Ершов, П. Режиссура как практическая психология / П. Ершов. — Дубна. : Изд. центр "Феникс"+ , 1997. — 352 с.
4. Корогодский, З. Режиссёр и актёр / З. Корогодский. — М. : Советская Россия, 1967. — 112 с.
5. Лотман, Ю. Семиосфера. Сб. статей / Ю. Лотман. — СПб. : Искусство-СПб, 2000. — 704 с.
6. Мейерхольд, В. Статьи. Письма. Беседы. Речи / В. Мейерхольд. — М. : Искусство, 1968. — 644 с.
7. Михалков-Кончаловский, А. Парабола замысла / А. Михалков-Кончаловский. — М. : Искусство, 1977. — 40 с.
8. Немирович-Данченко, В. Статьи, речи, беседы, письма / В. Немирович-Данченко. — М. : Искусство, 1966. — 443 с.
9. Попов, А. Воспоминания и размышления о театре / А. Попов. — М. : ВТО, 1963. — 355 с.
10. Ремез, О. Мастерство режиссёра. Пространство и время спектакля / О. Ремез. — М. : Просвещение, 1983. — 144 с.
11. Тарковский, А. Уроки режиссуры / А. Тарковский. — М. : ВИППК , 1993. — 47 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине «Мастерство актера» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мастерство актера» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Техника и технология телевизионного производства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
		экзамен 2
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):
б/с, Ст.преп. Волох Максим Борисович

Рецензент(ы):
б/с, Доцент Серова Наталья Львовна

Рабочая программа дисциплины
Техника и технология телевизионного производства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими режиссерами технико-технологических основ создания экранного произведения и телетрансляции; изучение современных технических средств и технологий телевизионного производства; приобретение необходимой терминологической базы.
2	Задачи: 1. Ознакомление будущих специалистов с историей и основными принципами телевизионных технологий. 2. Изучение технических основ телевизионной трансляции и видеозаписи: формирование телевизионного сигнала, цветовоспроизведение, развёртка, частота. 3. Ознакомление с различными видео форматами и «контейнерами» компрессированного изображения, применяемыми на практике в современном телепроизводстве. 4. Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций. 5. Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы. 6. Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. 7. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Техника и технология телевизионного производства» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Кинооператорское мастерство», «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Звуковое решение фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Кинооператорское мастерство
2	Звукооператорское мастерство
3	Мастерство режиссера телевидения
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ознакомительная практика
2	Звукооператорское мастерство

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: Владеет критическим взглядом на результаты творческо-производственной деятельности
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет находить решение проблем, возникающих при создании аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	историю техники и технологий телевидения, основные закономерности развития телевизионных технологий; специфику использования современных инструментов и технологий для достижения различных творческих задач;
3.1.2	основные этапы в развитии телевизионной техники; разработки, связанные с формированием нынешней технико-технологической базы телевидения.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать технико-технологические методики создания экранных произведений, ориентироваться в специальной литературе и других источниках актуальной информации по процессам, связанным с выполнением режиссёрских задач во взаимосвязи с обеспечивающими творческий и технологический процесс специалистами.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками контроля за динамикой развития современных технологий в сфере телевизионного искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Технологические основы создания телевизионного изображения		

1.1	История и основные принципы телевизионных технологий. /Лек/	1	**3**
1.2	История и основные принципы телевизионных технологий. /Пр/	1	**3**
1.3	Принципы формирования телевизионного сигнала и его характеристики. /Лек/	1	**3**
1.4	Принципы формирования телевизионного сигнала и его характеристики. /Пр/	1	**3**
1.5	Цветовоспроизведение, развертка, частота телевизионного сигнала. /Лек/	1	**3**
1.6	Цветовоспроизведение, развертка, частота телевизионного сигнала. /Пр/	1	**3**
1.7	История создания и развития различных форматов записи, воспроизведения и трансляции изображения в телевидении. /Лек/	1	**3**
1.8	История создания и развития различных форматов записи, воспроизведения и трансляции изображения в телевидении. /Пр/	1	**3**
1.9	Современные форматы записи, хранения и воспроизведения телевизионного сигнала, их качества и характеристики. Понятие компрессии изображения. /Лек/	1	**3**
1.10	Современные форматы записи, хранения и воспроизведения телевизионного сигнала, их качества и характеристики. Понятие компрессии изображения. /Пр/	1	**3**
1.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**6**
	Раздел 2. Технические средства, предназначенные для решения сложных творческих задач		
2.1	Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций. /Лек/	2	**2**
2.2	Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций. /Пр/	2	**2**
2.3	Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы. /Лек/	2	**3**
2.4	Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы. /Пр/	2	**2**
2.5	Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий. /Лек/	2	**3**
2.6	Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий. /Пр/	2	**2**
2.7	Съёмка изображения, предназначенного для графической постобработки, технические средства и технологии. /Лек/	2	**2**
2.8	Съёмка изображения, предназначенного для графической постобработки, технические средства и технологии. /Пр/	2	**3**
2.9	Съёмка изображения сложных движущихся объектов, съёмка в движении, технические средства и технологии. /Лек/	2	**2**
2.10	Съёмка изображения сложных движущихся объектов, съёмка в движении, технические средства и технологии. /Пр/	2	**3**
2.11	Многокамерная съёмка, понятия крупности и монтажности при расстановке камер. Сведение изображения, полученного разными камерами. /Лек/	2	**2**
2.12	Многокамерная съёмка, понятия крупности и монтажности при расстановке камер. Сведение изображения, полученного разными камерами. /Пр/	2	**2**
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	2	**8**
2.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету (1 семестр):
1. История и основные принципы телевизионных технологий.
2. Принципы формирования телевизионного сигнала и его характеристики.
3. Цветовоспроизведение, развертка, частота телевизионного сигнала.
4. История создания и развития различных форматов записи, воспроизведения и трансляции изображения в телевидении.
5. Современные форматы записи, хранения и воспроизведения телевизионного сигнала, их качества и характеристики. Понятие компрессии изображения.
6. Технологические принципы и техническое обеспечение создания студийных телепрограмм прямого вещания и видеозаписей разных форм. Телевизионные студии, аппаратно-студийные комплексы, аппаратные видеозаписи и монтажа различных конфигураций.

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр):
1. Технологические принципы и техническое обеспечение внестудийных телепрограмм – трансляций и видеозаписей – разных форм. Передвижные телевизионные станции (ПТС) различных конфигураций. Репортажные мобильные телевизионные комплексы.
2. Изучение специальных средств, вспомогательного технического и технологического оборудования студий и ПТС, предназначенных для решения оригинальных творческих задач. Освоение практических навыков организации видеосъемки и прямых трансляций массовых мероприятий.
3. Съёмка изображения, предназначенного для графической постобработки, технические средства и технологии.
4. Съёмка изображения сложных движущихся объектов, съёмка в движении, технические средства и технологии.
5. Многокамерная съёмка, понятия крупности и монтажности при расстановке камер. Сведение изображения, полученного разными камерами.

5.2. Темы письменных работ

Тема творческого задания:
1. Расстановка камер при съёмке или трансляции культурно-массового действия.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате успешной сдачи зачета студенту выставляется оценка «зачтено».

Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Голядкин, Н. А. История отечественного и мирового телевидения / Н. А. Голядкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 189 с.
2. Ильченко, С. Н. История отечественного телевидения постсоветского периода / С. Н. Ильченко. — СПб. : СПбИВЭСЭП, 2008. — 179 с.
3. Кацев, И. Г. История отечественного телевидения / И. Г. Кацев. — М. : РГГУ, 2004. — 255 с.
4. Рохлин, А. М. История отечественного телевидения / А. М. Рохлин. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 127 с.
5. Саппак, В. С. Телевидение и мы / В. С. Саппак. — М. : Искусство, 1988. — 168 с.
6. Шевелев, Г. А. История отечественного телевидения / Г. А. Шевелева. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 160 с.
7. Шехтер, Т. Е. Искусство мультимедия. Мультимедия и техника / Т. Е. Шехтер. — СПб. : СПбГУП, 2010.

Дополнительная литература:
1. Воган, Т. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов / Т. Воган. — М. : NT Press, 2006. — 517 с.
2. Гордийчук, И. Б. Справочник кинооператора / И. Б. Гордийчук., В. Г. Пелль. — М. : Искусство, 1979. — 440 с.
3. Дэсмонд, Д. Азбука телевидения / Д. Дэсмонд. — М. : Искусство, 1962. — 52 с.
4. Коноплёв, Б. Н. Основы фильмопроизводства / Б. Н. Коноплев. — М. : Искусство, 1975. — 448 с.
5. Иофис, Е. А. Глава I. Общие сведения о киноплёнках и фотографических процессах //«Кинофотопроцессы и материалы» — 2-е изд. / Е. А. Иофис. — М. : Искусство, 1980.
6. Саломатин, С.А. Профессиональная киносъёмочная аппаратура и тенденции её развития в СССР // Профессиональная киносъёмочная аппаратура. — 1-е изд. / С. А. Саломатин, И. Б. Артишевская, О. Ф. Гребенников. — Л. : Машиностроение, 1990.
7. Цвик, В. Л. Телевидение: Системные характеристики / В. Л. Цвик. — М. : Искусство, 1998.
8. Эблан, Д. Цифровая съемка и режиссура / Д. Эюлан. — М. : Вильямс, 2005. — 216 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Голливудские приемы и особенности создания кино изображения. Написание сценария, съемочный процесс и постпродакшн. [Электронный ресурс]. URL: http://snimifilm.com/almanakh (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине «Техника и технология телевизионного производства» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольных работ.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Техника и технология телевизионного производства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
История телевидения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		экзамен 8
		контрольная работа 8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	43	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Соловьева Татьяна Юрьевна

Рецензент(ы):
б/с, Доцент Серова Наталья Львовна

Рабочая программа дисциплины
История телевидения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – ознакомление будущих специалистов – режиссеров телевидения – с художественно-творческими процессами, связанными с возникновением, развитием и становлением телевидения.
2	Задачи: 1. Ознакомить будущего специалиста с главными этапами возникновения, развития и становления телевидения. 2. Обратить внимание будущего специалиста на взаимосвязь и взаимодействие телевидения с другими средствами массовой информации и различными видами искусства. 3. Сформировать у будущего специалиста свое понимание о месте отечественного телевидения в современном обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Теория и практика аудиовизуальных искусств
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	История отечественного кино
3	Режиссура неигрового кино
4	Тележурналистика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Знает различие основных жанров аудиовизуальных произведения и сопутствующих видов услуг
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Может определить место произведения искусства в историческом контексте
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития
Результат обучения: Умеет создавать концепцию аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Историю отечественного и зарубежного телевидения, общие основы теории телевидения, основные закономерности развития телевидения, основные этапы развития телевидения, имена деятелей науки и искусства, сыгравших важную роль в возникновении, развитии и становлении телевидения
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Применить полученные знания, связанные с развитием телевизионного творчества, в создании собственных экранных произведений, ориентироваться в специальной литературе
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Профессиональной лексикой, навыками научно-исследовательской работы с библиографическими, иконографическими и видеоматериалами по истории телевидения, основными художественно-творческими элементами, сформированными за всю историю телевидения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Телевидение – одно из важнейших средств массовой информации и новый вид искусства, зародившийся в начале двадцатого столетия, связанный с развитием техники и технологии		

1.1	Телевидение как единая система информации, просвещения, общественного, политического, нравственного и эстетического воспитания. Функции телевидения. Влияние телевидения на формирование общественного мнения и формирование личности (США, Германия, Франция, Великобритания, Россия). /Лек/	7	**3**
1.2	Научно-технический прогресс - основа развития многих художественно- творческих достижений, в том числе телевидения. Мировые научные открытия, предшествующие возникновению телевидения (Россия, США, Германия, Франция). /Лек/	7	**3**
1.3	Телевизионное искусство как художественно-выразительная система. Творчество режиссера телевидения как высококвалифицированного специалиста, владеющего аудиовизуальным экранным искусством, опирающимся на традиции режиссуры театра и кинематографа. /Лек/	7	**6**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**33**
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
	Раздел 2. Периоды формирования и развития отечественного телевидения		
2.1	Экспериментально-технический период (до 1938 г.). Изобретение телевидения – достижение научно-технической мысли. Приоритет русских ученых Бахметьева П. И. и Розинга Б. Л. в создании телевидения. Первая в мире телевизионная передача. Начало опытного вещания малострочного телевидения. /Лек/	7	**3**
2.2	Экспериментально-программный период (1938 - 1951 гг.) /Лек/	7	**3**
2.3	Начало массового телевизионного вещания (1951-1960 гг.) /Лек/	7	**3**
2.4	Развитие новых видов и форм телевизионных передач, упорядочивание структуры телевизионного вещания (1960-1967 гг.) /Лек/	7	**3**
2.5	Утверждение телевидения как многофункционального средства массовой информации и нового вида искусства; развитие цветного телевидения и телевизионного кино (1967-1975 гг.) /Лек/	7	**3**
2.6	Совершенствование принципов телевизионного программирования. Развитие многопрограммного телевидения (1975-1985 гг.) /Лек/	7	**3**
2.7	Телевидение в период перестройки. /Лек/	8	**6**
2.8	Телевидение – главное средство массовой информации. Применение новейших достижений технического прогресса для развития телевидения (2001 г. - настоящее время) /Лек/	8	**6**
	Раздел 3. Перспективы развития телевизионного творчества		
3.1	Зарождение и формирование новых жанров на телевидении. Развитие новых технологий и смена общественной формации определяют в телевизионном творчестве и новый способ существования в аудиовизуальном экранном пространстве. /Лек/	8	**6**
3.2	Влияние новых телевизионных жанров на общественное сознание. Формирование новых зрительских аудиторий в зависимости от жанра. /Лек/	8	**8**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	**10**
3.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Основные достижения научно-технической мысли конца XIX – начала XX вв., являющиеся основой для возникновения телевидения. Приоритет русских ученых в создании системы электронного телевидения.
2. Основные периоды развития отечественного телевидения.
3. Экспериментально-технический период (до 1938 г.).
4. Начало регулярного телевизионного вещания в Ленинграде и Москве. Зарождение информационного и общественно-политического вещания, форм: телеспектакль, тележурнал.
5. Возобновление телевизионного вещания после Великой Отечественной войны. Открытие Московского телецентра (МТЦ).
6. Начало массового телевизионного вещания. Появление новой профессии - тележурналист. Первые телевизионные репортажи. Телевизионная деятельность журналистов Е. Рябчикова, Ю. Фокина, Ю. Гальперина.
7. Утверждение журнальной формы телепередач (вторая половина 50-х г.г. XX века).
8. Массовые игровые телепередачи конца 50-х – начала 60-х г.г. («ВВВ», «КВН»).
9. Развитие информационного и публицистического вещания (60-е г.г.). «Эстафета новостей» - многосюжетная

еженедельная информационная передача.
10. Телевизионный спектакль. Творчество режиссеров И.Ермакова. Д.Карасика, А.Белинского, В.Окунцова.
11. Новый телевизионный жанр – литературный театр.
12. Специфика телепередач для детей. Ежедневная передача «Спокойной ночи, малыши» и еженедельная передача «Будильник».
13. Персонифицирование художественной и документальной публицистики. Автор-рассказчик на телевидении: И.Андроников, С.Смирнов, В.Зорин.
14. Поиски специфики телевизионного документального кино.

Вопросы к экзамену:
15. Развитие игрового телевизионного фильма. Первые советские многосерийные художественные телефильмы.
16. Ввод в строй Общесоюзного технического телевизионного центра в Москве (4 ноября 1967 г.). Новое поколение телевизионного оборудования и аппаратуры.
17. Развитие цветного телевидения в СССР.
18. Создание новой оперативной ежедневной передачи «Время» (с 1 января 1968 г.).
19. Развитие формы многосерийного художественного телефильма. «Двенадцать мгновений весны» - явление телевизионного искусства.
20. Жанровое разнообразие документальных телефильмов. Образная публицистика в документальных телефильмах режиссера В.Виноградова.
21. Телевизионные экранизации классических произведений.
22. Творчество на телевидении виднейших театральных режиссеров : Г.Товстоногова, А.Эфроса, П.Фоменко.
23. Фильмы-балеты А.Белинского.
24. Работа советского телевидения во время проведения XXII Олимпийских игр в Москве.
25. Телевидение в период перестройки: обновление содержания и форм телевизионного вещания.
26. Новые формы и жанры телевизионных передач Ленинградского телевидения (1985-1997г.).
27. Новые формы информационных передач: «600 секунд», «Намедни», «Вести», «Итоги».
28. Коммерциализация телевидения. Реклама на телевидении.
29. Поиск новых видов телевизионного вещания (начало XXI в.). Интернет-телевидение.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольной работы:

История возникновения, создания, развития и утверждения (выбрать одну из перечисленных):
- телевизионного драматического спектакля
- телевизионного музыкального спектакля (опера, балет, мюзикл)
- телевизионного спектакля для детей
- литературного театра на телевидении
- телевизионного художественного фильма
- телевизионного документального фильма
- телевизионного научно-познавательного фильма
- телесериала
- цикловой телепередачи (выбрать одну из перечисленных):
«Клуб кинопутешественников», «Кинопанорама», «Эстафета новостей», «КВН», «В мире животных», «Что? Где? Когда?», «Взгляд», «Телекурьер», «Музыкальный ринг», «Пятое колесо», «Время», «Намедни», «Итоги».

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена.
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебно-го материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовле-творительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-сиональных задач
в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество не-точностей.

Критерии для оценивания контрольной работы: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Или не сдает работу вовсе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Багиров, Э. Г. Очерки теории телевидения / Э. Г. Багиров. — М. : Искусство, 1978. — 151 с.
2. Вильчек, В. М. Под знаком ТВ / В. М. Вильчек. — М. : Искусство, 1987. — 240 с.
3. Голядкин, Н. История отечественного и мирового телевидения / Н. Голядкин. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 142 с.
4. Егоров, В. В. Теория и практика советского телевидения / В. В. Егоров. — М. : Высшая школа 1980, 1980. — 288 с.
5. Копылова, Р. Кинематограф плюс телевидение / Р. Копылова. — М. : Искусство, 1977. — 135 с.
6. Копылова, Р. Заметки о феномене телевизионности / Р. Копылова. — М. : Искусство, 1974. — 135 с.
7. Очерки телевизионного кино. — М. : Мысль, 1990. — 195 с.
8. Саппак, В. С. Телевидение и мы / В. С. Саппак. — М. : Искусство, 1988. — 167 с.
9. Урвалов, В. Очерки истории телевидения / В. Урвалов. — М. : Наука, 1990. — 216 с.

Дополнительная литература:

1. Андроников, И. Слово написанное и сказанное / И. — М. : Искусство, 1972. — 186 с.
2. Багиров, Э. М. Жанры телевидения / Э. М. Багиров. — М. : Искусство, 1967. — 250 с.
3. Беляев, И. Спектакль без актера / И. Беляев. — М. : Искусство, 1982. — 151 с.
4. Богомолов, Ю. Проблемы времени в художественном телевидении / Ю. Богомолов. — М. : Искусство, 1977. — 127 с.
5. Борецкий, Р. Беседы об истории телевидения / Р. Борецкий. — М. : Икар, 2011. — 178 с.
6. Голдовская, М. Человек крупным планом / М. Голдовская. — М. : Искусство, 1981. — 215 с.
7. Голдовская, М. Творчество и техника / М. Голдовская. — М. : Искусство, 1986. — 189 с.
8. Ильченко, С. История отечественного телевидения постсоветского периода / С. Ильченко. — СПб, 2008. — 179 с.
9. Марченко, Т. Радиотеатр и телетеатр / Т. Марченко. — Л. : ЛГИТМИК, 1988. — 70 с.
10. Поэтика телевизионного театра. — М. : Искусство, 1979. — 239 с.
11. Сабашников, Е. Третье рождение / Е. Сабашников. — М. : Искусство, 1982. — 168 с.
12. Стеркин, Т. Становление профессии / Т. Стеркин. — М. : Искусство, 1980. — 151 с.
13. Шевелев, Г. История отечественного телевидения / Г. Шевелев. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 160 с.
14. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. — М. : Искусство, 1988. — 255 с.
15. Юровский, А. Я. Телевидение – поиски и решения / А. Я. Юровский. — М. : Искусство, 1983. — 215 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История телевидения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Звукооператорское мастерство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	29	
самостоятельная	70	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
б/с, преподаватель Петров Илья Борисович _____

Рецензент(ы):
б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины
Звукооператорское мастерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели: научить обучающегося ориентироваться в звукозаписывающей технике, ознакомить его с техникой для решения различных задач; привить навыки звукозаписи разного типа; научить обрабатывать звук разного типа на монтажно-тонировочном этапе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Звукооператорское мастерство» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство режиссера телевидения», «История и теория музыки», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производства».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Теория и практика монтажа
3	Техника и технология телевизионного производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История и теория музыки
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История и теория режиссуры театра, кино и телевидения"

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет использовать художественные и технические средства в процессе создания художественного образа аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Особенности работы со звуком на съемочной площадке игрового и неигрового кино. Принципы расстановки микрофонов при записи интервью, беседы, дебатов, круглого стола. Знать стратегию работы со звуком на съемках репортажа. Знать особенности фиксации интершума, выделение доминанты фона, запись тишины на съемочной площадке. Знать принципы работы со звуком на монтаже: как создавать баланс аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода. Знать принципы монтажа прямой речи по расшифровке. Владеть понятиями: "акцент", "фон", "тишина". Знать различия микрофонов и варианты их применения при записи черновой и чистовой фонограммы, а также речи. Знать принципы и возможности озвучания. Знать принципы «Укладки» текста, дубляжа.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Записывать звук на съемочной площадке игрового и неигрового кино. Уметь расставлять микрофоны при записи интервью, беседы, дебатов, круглого стола. Уметь фиксировать интершум, выделять доминанты фона, записывать тишину на съемочной площадке. Уметь работать со звуком на монтаже: создавать баланс аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода. Уметь монтировать прямую речи по расшифровке. Уметь выстраивать стурктуру, опираясь на понятия: "акцент", "фон", "тишина". Уметь использовать различные виды микрофонов при записи черновой и чистовой фонограммы, а также речи. Уметь "уложить" текст при дубляже.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Иметь опыт работы со звуковыми монтажными системами, звукозаписывающей техникой разного типа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Работа со звуком в неигровом кино		

1.1	Работа со звуком на площадке. Расстановка микрофонов при записи интервью, беседы, дебатов, круглого стола. Стратегия работы со звуком на съемках репортажа. Фиксация интершума, выделение доминанты фона, запись тишины. /Лек/	1	**10**
1.2	Работа со звуком при монтаже. Баланс аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода. Принципы монтажа прямой речи по расшифровке. Понятия акцента, фона и тишины. Знакомство со звуковыми монтажными системами. /Лек/	1	**5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**21**
	Раздел 2. Работа со звуком в игровом кино		
2.1	Работа со звуком на площадке. Возможности различных типов микрофонов и примеры их применения при записи черновой (чистовой) фонограммы. Съемки под фонограмму. Фиксация аудиохарактеристик различных пространств на натуре и в интерьере. /Лек/	2	**8**
2.2	Работа со звуком при монтаже. Анализ тональных и тембральных характеристик речи персонажей при монтаже различных дублей чистовой фонограммы. Принципы и возможности озвучания. «Укладка» текста. Дубляж. Работа с композитором и музыкальным оформителем. /Лек/	2	**6**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**49**
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету и зачёту с оценкой:

1. Запись звука при съемке интервью в павильоне.
2. Запись звука при съемке интервью на натуре.
3. Запись звука при съемке ток-шоу.
4. Запись звука при съемке «круглый стол».
5. Запись звука при съемке «теледебаты».
6. Запись звука при съемке «телемост».
7. Запись звука при съемке репортажа.
8. Запись звука при съемке «живого» концерта.
9. Запись звука при съемке спортивного мероприятия.
10. Взаимодействие режиссера и звукорежиссера во время прямой трансляции.
11. Типы микрофонов и их возможности.
12. Типы звуковых пультов и их возможности.
13. Использование шумов в монтаже неигрового кино.
14. Использование музыки в монтаже неигрового кино.
15. Классические примеры работы композитора в документальном и научнопопулярном кино – Шнитке, Каравайчук, Денисов, Губайдулина, Пярт.
16. Классические примеры работы композитора в игровом кино – Прокофьев, Дунаевский, Шостакович, Петров, Канчели, Шварц, Гладков.
17. Работа со звукорежиссером во время подготовительного периода игрового фильма.
18. Требование предъявляемые к рубрикам «речь», «музыка» и «шумы» режиссерского сценария.

5.2. Темы письменных работ

Самостоятельная работа практического характера (5 семестр):
Прямая речь и интершум. Соотношение. Запись голоса в студии и на натуре. Запись шумов на натуре.

Самостоятельная работа практического характера (6 семестр):
Звуковой баланс при выстраивании звукового диалога. Выравнивание фона при звуковом диалоге.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или дифференцированного зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты

- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Вендров, М.И. Звук в телевизионной программе. — Л.: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова, 1988. — 55 с.
2. Воскресенская, М. Н. Звуковое решение фильма. — М.: Искусство, 1978. — 123 с.
3. Дункан, Ф. Микширование живого звука. — М.: IN/OUT, 1996. — 132 с.
4. Загуменнов, А. П. - Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. — СПб: НТ Пресс, 2005.
5. Закревский, Ю. А. - Звуковой образ в фильме. — М.: Искусство, 1970. — 105 с.

Дополнительная литература:
1. Козюренко, Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре. — М.: Искусство, 1975. — 248 с.
2. Маньковский, В. С. Основы звукооператорской работы. — М.: Искусство, 1985. — 240 с.
3. Нисбетт, А. Звуковая студия. — М.: Связь, 1979. — 464 с.
4. Петелин, Р. Ю., Петелин, Ю.В. Звуковая студия в PC. — СПб: БХВ-СанктПетербург, 1998. — 256 с.
5. Трахтенберг, Л. С. Мастерство звукооператора. — М.: Искусство, 1972. — 192 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Уайт П. Творческая звукозапись. Микширование (сведение). [Электронный ресурс]. URL: http://vst-portal.ru/board/music_books/1-1-0-17/ (дата обращения: 02.09.2022).
2. Динов В. Микрофонный приём. [Электронный ресурс]. URL: http://www.docme.ru/doc/33757/dinov-v.-mikrofonnyj-priyom/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольных работ.

Примеры тем самостоятельных практических работ:

Тема 1. Аудиопортрет документального пространства (натура и интерьер).

Тема 2. Анализ аудиопартитуры фрагмента художественного фильма (Антониони «Профессия «Репортер»»/ Феллини «8 1/2» / Коппола «Крестный отец» / Форман «Пролетая над гнездом кукушки» / Тарковский «Зеркало»).

уделить особое внимание лекционным занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Звукооператорское мастерство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание лекционным занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Звуковое решение фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
		зачет с оценкой 6
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	68	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Конева Мария Николаевна

Рецензент(ы):
б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины
Звуковое решение фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины состоит в изучении особенностей работы над звуковым решением фильма в условиях современного кинопроцесса.
2	Задачами дисциплины являются: — понимание как психофизическое восприятие звука в окружающей нас действительности работает на звуковую выразительность в кинематографе; — формирование знаний об основных компонентах звукоряда и их художественных возможностях в кинематографе; — приобретение навыков работы над звуковым решением фильма совместно со звукорежиссером и композитором на всех этапах создания кино-, теле-, фильмов; — освоение особенностей современной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры с целью оптимизации процесса над созданием звуковой фонограммы фильма; — инициирование авторских концепций, способствующих потенциальному увеличению качества создаваемых звуковых решений и как следствие повышение общего культурного уровня снимаемых картин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство актера
2	Кинооператорское мастерство
3	Звукооператорское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Режиссура неигрового кино
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Творческо-производственная практика
4	Мастерство режиссера телевидения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет использовать художественные и технические средства в процессе создания художественного образа аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	особенности зрительского восприятия того или иного звукового образа;
3.1.2	способы создания звуковой выразительности;
3.1.3	критерии оценки качества звуковой фонограммы;
3.1.4	основные приемы звукового воздействия;
3.1.5	основные отличительные аспекты в работе звукорежиссера в кино-, и теле- проектах драматургические функции различных компонентов звукоряда;
3.1.6	основные задачи звукорежиссера на различных этапах создания телепроизведения
3.2	**Уметь:**
3.2.1	применять на практике различные способы создания художественного образа;
3.2.2	работать со звуковой экспликацией;
3.2.3	применять на практике различные способы сочетания звука с изобразительным рядом;
3.2.4	взаимодействовать со звукорежиссером на различных этапах телепроизводства
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками звукового монтажа;
3.3.2	принципами сочетания звука с изобразительным рядом навыками звукового анализа;
3.3.3	навыками работы со звуковой экспликацией;
3.3.4	пониманием технических аспектов работы звукорежиссера, направленных на реализацию звуковой выразительности;
3.3.5	знаниями о различных видах и типах звуковой обработки;

3.3.6	технологией реализации звуковой выразительности на всех этапах производства телепроизведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Звук как физическое явление		
1.1	Физическая природа звука. Звук как физическое явление. Основные характеристики звука: высота, тембр, громкость. Отражение, рассеивание и поглощение звуковых волн. Частотный и динамический диапазон. Реверберация, эхо, резонанс, их использование в различного рода человеческой деятельности, а также роль в звуковой партитуре фильма. /Лек/	5	**4**
1.2	Человеческий организм как источник и приёмник звука. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Физиологические различия у отдельных людей. Пороги слухового восприятия звука. Субъективное восприятие физических параметров звука. /Лек/	5	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**12**
	Раздел 2. Психология восприятия звука		
2.1	Избирательность внимания. Основные задачи психоакустики. Звуковые типохарактеры людей: сенсорная и интуитивная доминанта, аналитическая и эмоциональная доминанта, экстравертная и интровертная доминанта, решающая и воспринимающая доминанта. Пространственное восприятие звука: бинауральный эффект, избирательность звукового внимания: инерционность восприятия, эффект маскировки. Восприятие и ощущение звуковой информации. /Лек/	5	**4**
2.2	Зависимость восприятия звука от состояния человека. Человеческие эмоции и изменение окружающей среды. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека. /Лек/	5	**4**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**12**
	Раздел 3. От немого к звуковому кино		
3.1	Изобретение звукозаписывающих приборов. Фонограф Эдисона. Графафон Белла и Тейнтера. Цинковый диск Берлинера. /Лек/	5	**4**
3.2	Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов. Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры вместо речи. 1927 г. – «Певец джаза». 1931 г. – первый советский фильм «Путёвка в жизнь». /Лек/	5	**10**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**9**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**9**
	Раздел 4. Роль звука в кино		
4.1	Звук в системе художественно-выразительных средств экрана. Три основные компонента партитуры фильма – речь, музыка, шумы как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Вертикальная и горизонтальная линия звукового решения. /Лек/	6	**4**
4.2	Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия. Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм- пародия и др.). Использование лейт-образа в звуковом решении фильма. /Лек/	6	**4**
4.3	Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма. Прямая речь. Специфика построения диалогов. Закадровая речь. Внутренний монолог. Интонация. Законы существования речи в кинематографе. /Лек/	6	**2**
4.4	Шумы как выразительное средство. Шумы синхронные, фоновые, спецэффекты. Символический смысл шумов. /Лек/	6	**2**

4.5	Роль музыки в фильме. Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы). Эмоциональная и психологическая нагрузка. Роль песни в фильме. Песня как характеристика времени, эпохи, места действия, образа персонажа. Музыкальная драматургия. Основные функции музыки. /Лек/	6	**2**
4.6	Четыре типа синхронизации звука с изображением. Способы сочетаний звука и изображения (По теории З. Кракауэра). 1 – синхронный «параллелизм», 2 – синхронный «контрапункт», 3 – асинхронный «параллелизм», 4 – асинхронный «контрапункт». «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. /Лек/	6	**2**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**20**
	Раздел 5. Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.		
5.1	Подготовительный период. Звук в литературном и режиссёрском сценарии. Сотрудничество режиссёра со звукорежиссёром и композитором. Разработка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу. Звуковая экспликация фильма. /Лек/	6	**2**
5.2	Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера. Черновая фонограмма. Необходимое оборудование: микрофоны, микшерский пульт, рекордеры, звуковые носители, аксессуары. Громкоговорители (в случае съёмки под фонограмму). Работа звукорежиссера и режиссера с актером и неактером. Способы расстановки звукозаписывающего оборудования для записи звука. Чистовая фонограмма. Синхронная запись актерских сцен. Необходимые условия и средства для записи чистовой фонограммы. Накопление материалов для осуществления звукового решения фильма. /Лек/	6	**2**
5.3	Монтажно-тонировочный период. Монтаж изображения (звуковой ритм). Речевое и шумовое озвучивание. Звуковой монтаж фонограммы к перезаписи в соответствии со звуковой экспликацией. Запись музыки и шумов. Перезапись фильма – завершающий этап создания фильма. Использование микшерского пульта, реверберaторов, акустических колонок, компьютера. Изготовление исходных материалов. /Лек/	6	**2**
5.4	Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма. Субъективные и объективные критерии оценки качества звучания фонограммы. /Лек/	6	**4**
5.5	Обзор современных систем и способов записи и воспроизведения звука. Системы многоканального звука. Обзор современных систем записи и воспроизведения многоканального звука. /Лек/	6	**2**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	**15**
5.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (5 семестр):

1. Немое кино. Использование музыки в немом кино.
2. Появление звукового кино. Первый советский звуковой фильм.
3. Изменения эстетики кино с приходом звука.
4. Роль С. М. Эйзенштейна в развитии звукового кино.
5. История развития зарубежной и российской звукорежиссуры.
6. История создания систем «пространственного звука».
7. З. Кракауэр. Реабилитация фильма.
8. Звуковая заявка.
9. Развитие звукового кино в СССР, совершенствование методов и приемов.
10. Эффект Кулешова в применении к звуку.
11. Физическая природа звука. Звук в жизни и на экране. Сходства и различия.
12. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана (общая характеристика функций основных компонентов звукового решения)
13. Звуковое решение фильма в зависимости от вида и жанров кинематографа.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (6 семестр):
1. Речь как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.
2. Музыка как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.
3. Шумы как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.
4. Тишина как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением. Способы создания в кинематографе.
5. Способы соединения звука с изображением.
6. Творческие и технические задачи работы звукорежиссера на различных этапах производства фильма
7. Звуковая экспликация.
8. Музыкальное решение фильма.
9. Лейт-тема, лейт-мотив, лейт-тембр. Способы создания.
10. Звуковая плановость.
11. Основные типы и характеристики микрофонов.
12. Работа звукорежиссера в условиях записи чистового звука.
13. Работа звукорежиссера в условиях записи чернового звука.

5.2. Темы письменных работ

Творческое задание 1:
Варианты на выбор преподавателя:
1. Реализация звукового решения к предложенной на выбор фотографии или репродукции картины. Gregory Crewdson - House in the Road; А. Васнецов - Новгородский торг; Н. Дмитриев-Оренбургский - Пожар в деревне (хронометраж 1,5-3 минут)
2. Создание звуковой атмосферы пространства. (хронометраж 3 минуты)

Творческое задание 2:
Анализ звукового решения выбранного фильма (список рекомендованных фильмов прилагается):
1. А. Сокуров «Телец» (2001)
2. А. Сокуров «Фауст» (2011)
3. А. Балабанов «Морфий» (2008)
4. В. Тодоровский «Страна глухих» (1998)
5. П. Лунгин «Дирижер» (2012)
6. П. Лунгин «Дама Пик» (2016)
7. А. Звягинцев «Елена» (2011)
8. М. Скорсезе «Остров проклятых» (2010)
9. М. Скорсезе «Молчание» (2016)
10. К. Нолан «Начало» (2010)
11. Р. Айоади «Двойник» (2013)
12. Д. Аранофски «Черный лебедь» (2010)
13. Дж. Торнаторе «Легенда о пианисте» (1998)
14. Л. фон Триер «Танцующая в темноте» (2000)
15. Р. Ховард «Игры Разума» (2001)
16. Ф. Озон «8 женщин» (2002)
17. С. Долдри «Часы» (2002)
18. Р. Полански «Пианист» (2002)
19. С. Шоме «Трио из Бельвилля» (2003)
20. Б. Андерсон «Машинист» (2004)
21. В. Холланд «Переписывая Бетховена» (2006)
22. В. Уорд «Куда приводят мечты» (1998)
23. Ж. В. Дормель «Господин Никто» (2009)
24. Д. Линч «Малхолленд драйв» (2001)

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или зачета с оценкой студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты.

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое

задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут – При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество не-точностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с.
2. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие/ Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
3. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с.
4. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с.
5. Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с.
6. Левитина, Н. В. Звук - это эмоциональный мир фильма [Текст] : учебное пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 26 с.
7. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 488 с. — ISBN 978-5-8114 -1337-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL.
8. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с.
9. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст]/ В.Г. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2002. - 365 с.
10. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио [Текст] / сост. Е.М. Авербах ; фотоил. Е. Яковлева, Б. Вдовенко. - М. : Искусство, 1985. - 239 с.

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

1. Архив журнала «625» [Электронный ресурс]. – URL: https://web.archive.org/web/20120111152426/http://rus.625-net.ru/archive/0405/r10.htm
2. Книги для студентов [Электронный ресурс]. – URL: http://millionsbooks.org (дата обращения: 02.09.2022)
3. Новости киноиндустрии и телевидения [Электронный ресурс]. URL: http://www.kino-tv- forum.ru/ (дата обращения: 02.09.2022)
4. Информация о мире киноискусства [Электронный ресурс]. URL: http://vse-pro-kino.biz/ (дата обращения: 02.09.2022)
5. Электронно-библиотечная система СПбГИКиТ [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru (дата обращения: 02.09.2022)
6. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ. – URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 02.09.2022)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка творческих работ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Кинооператорское мастерство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,4
		зачет с оценкой 2,5
аудиторные занятия	292	
самостоятельная	13,1	
часов на контроль	33	

Программу составил(и):
б\с, Доцент Мошкович К. В.

Рецензент(ы):
б\с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Кинооператорское мастерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- Формирование у студентов знаний и умений, необходимых будущему режиссеру в области кинооператорского мастерства.
2	- Формирование у студентов комплексного представления профессии кинооператора
3	- Приобщение студентов к производственной работе в мастерстве кинооператора
4	- Формирование у студентов потребности, умений и начального опыта профессии кинооператора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение начинается с нулевого уровня сложности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Техника и технология телевизионного производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Изобразительное решение фильма
2	Мастерство режиссера телевидения
3	Теория и практика монтажа
4	Тележурналистика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Результат обучения: Умеет разрабатывать концепцию проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Результат обучения: Умеет разрабатывать план реализации проекта, с учетом рисков
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Результат обучения: Умеет осуществлять мониторинг в ходе реализации проекта и вносить корректировки в план реализации.
ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет работать в команде по созданию сценарного или аудиовизуального произведения
ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т.д.
Результат обучения: Умеет подбирать специалистов в команду по реализации сценарного произведения
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Как создавать художественные образы для аудиовизуальных произведений
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Владеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Навык практической работы кинооператора как одного из создателей фильма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История возникновения и развития кинооператорского искусства и его роль в создании экранного произведения		
1.1	Профессия «кинооператор» /Лек/	1	**10**
1.2	Возникновение и историческое развитие зарубежной художественной операторской школы /Лек/	1	**10**
1.3	Возникновение и развитие отечественной операторской школы /Лек/	1	**10**
1.4	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	1	**30**
1.5	/Конс/	1	**4,5**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**1,5**
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**6**
	Раздел 2. Законы построения кадра и их связь с принципами художественного замысла		
2.1	Приемы и способы киносъемки /Лек/	2	**8**
2.2	Основные принципы композиционного единства: искусство «построения» кинокадра /Лек/	2	**10**
2.3	Технические способы киносъемки, определяющие изобразительную композицию в кино /Лек/	2	**10**
2.4	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	2	**28**
2.5	/Конс/	2	**4,2**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**5,8**
2.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	**6**
	Раздел 3. Техника и технология киносъемки в различных условиях		
3.1	Световое и цветовое решение кадра, эпизода фильма /Лек/	3	**10**
3.2	Натурная киносъемка /Лек/	3	**10**
3.3	Киносъемка при искусственном освещении в декорациях павильона и в «естественном» интерьере /Лек/	3	**10**
3.4	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	3	**30**
3.5	/Конс/	3	**4,5**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**1,5**
	Раздел 4. Технология производства фильмов		
4.1	Технология производства фильмов /Лек/	4	**7**
4.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	4	**7**
4.3	/Конс/	4	**1,2**
	Раздел 5. Кино и компьютерная графика		
5.1	Кино и компьютерная графика /Лек/	4	**7**
5.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	4	**7**
5.3	/Конс/	4	**1**
	Раздел 6. Съемка на движении. Средства движения камеры		
6.1	Съемка на движении. Средства движения камеры /Лек/	4	**7**
6.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	4	**7**

6.3	/Конс/	4	**1**
	Раздел 7. Экспонометрия		
7.1	Экспонометрия /Лек/	4	**7**
7.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	4	**7**
7.3	/Конс/	4	**1**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**2,8**
7.5	Самостоятельная работа /Зачёт/	4	**9**
	Раздел 8. Специальные виды съемки: Рапид, цейтрафер, подводная съемка, съемка с воздуха		
8.1	Специальные виды съемки: Рапид, цейтрафер, подводная съемка, съемка с воздуха /Лек/	5	**6**
8.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	5	**6**
8.3	/Конс/	5	**0,5**
	Раздел 9. Спецэффекты и трюковые съемки. Спецэффекты: дождь, туман, пожары, взрывы, молния и т.п. Взаимодействие камеры и каскадеров		
9.1	Спецэффекты и трюковые съемки. Спецэффекты: дождь, туман, пожары, взрывы, молния и т.п. Взаимодействие камеры и каскадеров /Лек/	5	**6**
9.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	5	**6**
9.3	/Конс/	5	**1**
	Раздел 10. Роль предметного мира в кадре. Композиция, свет. Съемка предметов в различных световых состояниях (ночь, день, режим)		
10.1	Роль предметного мира в кадре. Композиция, свет. Съемка предметов в различных световых состояниях (ночь, день, режим) /Лек/	5	**6**
10.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	5	**6**
10.3	/Конс/	5	**1**
	Раздел 11. Роль пейзажа в изобразительном построении фильма		
11.1	Роль пейзажа в изобразительном построении фильма /Лек/	5	**6**
11.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	5	**6**
11.3	/Конс/	5	**1**
	Раздел 12. Портретная съемка		
12.1	Портретная съемка /Лек/	5	**6**
12.2	Практические занятия по пройденным темам /Пр/	5	**6**
12.3	/Конс/	5	**1**
12.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	**1,5**
12.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет (1 семестр):
1. Творчество отечественных кинооператоров периода немого кино (Э.Тиссэ, А.Головня, А.Москвин, Д.Демуцкий).
2. Творчество отечественных кинооператоров второй половины XX века (С.Урусевский, В.Юсов, П.Лебешев.
3. Творчество выдающихся зарубежных кинооператоров (Г. Толанд, В.Стораро, С.Верни, Э.Любецки).
4. Особенности изобразительного решения современного фильма.

Зачет с оценкой (2 семестр):
5. Драматургический замысел, режиссерское и операторское решение фильма.
6. Работа режиссера и оператора в подготовительный период.

7. Мизансцена как зримая реализация драматургического замысла.
8. Выразительные средства операторского искусства.

Зачет (4 семестр):
9. Композиция кадра. Способы выделения композиционного центра. Виды композиции и мизансцены.
10. Световое решение. Виды освещения. Реалистический и «эмоциональный» свет.
11. Цветовое решение. Понятие колорита. Теплые и холодные тона. Дополнительные цвета. Символика цвета.
12. Понятие ракурса. Ракурс как выразительное средство. Ракурс как способ передачи «субъективного взгляда» камеры.
13. Творческое использование различных видов оптики. Использование оператором фильтров, отражающих и полупрозрачных сред.
14. Движение камеры. «Внутрикадровый монтаж». Техника, используемая при съемке с движения.
15. Виды перспектив и их творческое использование в экранном искусстве.
16. Изменение линейной перспективы при съемке нестандартной оптикой.

Зачет с оценкой (5 семестр):
17. Использование воздушной и тональной перспективы для создания экранного пространства.
18. Понятие темпоритма. Ритмическое построение сцены, эпизода.
19. Коррекция изображения с помощью компьютерной обработки. Создание спецэффектов при электронном монтаже.
20. Понятие монтажного мышления. Основные правила монтажа.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета и зачета с оценкой студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).
Оценка выставляется на основании крите-риев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных за-дач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Волынец, М. М. Профессия: оператор. — М.: Аспект Пресс, 2007.
2. Гейлер, М. Основы композиции и художественной фотосъемки: профессиональный подход к творчеству. — М.: NT Press, 2005.
3. Шехтер, Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. — СПб: СПбГУП, 2010.
4. Кузнецов, И. Создание фильма на компьютере: технология и творчество. — СПб: Питер, 2005.
5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр. — М.: Аспект Пресс, 2007.
6. Познин, В.Ф. Изобразительное решение аудиовизуального произведения. — СПб: Питер, 2005.

Дополнительная литература:
1. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М., 1960.
2. Базен, А. Что такое кино? — М., 1972.
3. Волков, Н. Н. Цвет в живописи. — М., 1965.
4. Зайцева, Л. А. Выразительные средства кино. — М., 1971.
5. Ильин, Р.Н. Изобразительные ресурсы экрана. — М., 1970.
6. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М., 1974.
7. Мартен, М. Язык кино. — М., 1954.
8. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. — М.: РОССПЭН, 2010.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание просмотру фильмов и телевизионных программ из учебных программ дисциплин: "Режиссура неигрового кино", "История зарубежного кино", "История отечественного кино", "История телевидения".

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Изобразительное решение фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	19	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Преподаватель Т. З. Мусаев-Каган

Рецензент(ы):
б/с, профессор А. В. Мелентьев

Рабочая программа дисциплины
Изобразительное решение фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основным содержанием курса занятий по предмету "Изобразительно решение фильма" является структурный анализ произведений западноевропейского изобразительного искусства от эпохи раннего возрождения (треченто) до настоящего времени, с выделением таких его составляющих, как композиционное построение, особенности световой среды, динамика, драматургия, цветовые отношения, оптические свойства, нюансы иконографии, исторические и стилевые особенности и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Теория и практика аудиовизуальных искусств
2	История зарубежной литературы
3	История русского ИЗО
4	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Кинооператорское мастерство
2	История зарубежного кино
3	История отечественного кино
4	Мастерство режиссера телевидения
5	Режиссура неигрового кино
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Знает различие основных жанров аудиовизуальных произведения и сопутствующих видов услуг
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Может определить место произведения искусства в историческом контексте
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет создавать художественный образ аудиовизуального произведения, используя технические и художественные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Последовательное, эволюционное развитие представления о трансформациях художественной, изобразительной оптики, представленной сквозь призму творчества крупных художников разных эпох и стран.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Находить живую преемственность и актуальность подавляющего числа формальных изобразительных приемов, применявшихся художниками прежних эпох и нашедших свое отражение в современной визуальной среде, будь то фотография, видеоарт или кинематограф.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Уметь создавать фотографические парафразы (авторские версии) ряда картин и совокупностей живописного наследия заметных художников прежних веков.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Изобразительное решение фильма		

1.1	АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. АЛЛЕГОРИЯ ДОБРОГО И ДУРНОГО ПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ. /Лек/	5	**6**
1.2	ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. БИТВА ПРИ САН-РОМАНО. /Лек/	5	**6**
1.3	МАЗАЧЧО. ЧУДО СО СТАТИРОМ. /Лек/	5	**6**
1.4	ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА. /Лек/	5	**6**
1.5	ЯН ВАН ЭЙК. МАДОННА КАНЦЛЕРА РОЛЕНА. /Лек/	5	**6**
1.6	ДЖОРДЖОНЕ. ТРИ ФИЛОСОФА. /Лек/	5	**6**
1.7	ПАРМИДЖАНИНО. АВТОПОРТЕТ В ВЫПУКЛОМ ЗЕРКАЛЕ. /Лек/	5	**6**
1.8	ТИНТОРЕТТО. ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. /Лек/	5	**6**
1.9	ЭЛЬ ГРЕКО. СНЯТИЕ ПЯТОЙ ПЕЧАТИ. /Лек/	5	**6**
1.10	КАРАВАДЖО. ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛА МАТФЕЯ. МУЧЕНИЧЕСТВО СВ МАТФЕЯ. /Лек/	5	**6**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	**12**
1.12	ЯН ВЕРМЕЕР. ОФИЦЕР И СМЕЮЩАЯСЯ ДЕВУШКА. /Лек/	6	**5,6**
1.13	ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ЧАСТЬ 1. ТРИУМФ ВАКХА. /Лек/	6	**5,6**
1.14	ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ЧАСТЬ 2. СДАЧА БРЕДЫ. /Лек/	6	**5,6**
1.15	АНТУАН ВАТТО. ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ОСТРОВ КИФЕРУ. /Лек/	6	**5,6**
1.16	ЖАН ОНОРЕ ФРАГОНАР. КАЧЕЛИ. ЗАДВИЖКА. /Лек/	6	**5,6**
1.17	ЭЖЕН ДЕЛАКРУА. СВОБОДА, ВЕДУЩАЯ НАРОД. /Лек/	6	**5,6**
1.18	ОГЮСТ РЕНУАР. ЗАВТРАК ГРЕБЦОВ. БАЛ В МУЛЕН ДЕ ЛА ГАЛЕТТ. /Лек/	6	**5,6**
1.19	МАРСЕЛЬ ДЮШАН. ОБНАЖЕННАЯ, СПУСКАЮЩАЯСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ. /Лек/	6	**5,6**
1.20	ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ. /Лек/	6	**5,6**
1.21	ЭНДРЮ УАЙЕТ. НОВАЯ КЛАССИКА /Лек/	6	**5,6**
1.22	Самостоятельная работа /Ср/	6	**7**
1.23	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Вприятие. Характеристики и этапы восприятия. Понятие «психогеометрия».
2. Композиция – организация видимых элементов внутри кадра. Понятие художественности и определение композиции кадра.
3. Физиологическое и эмоциональное воздействие цвета на зрителя.
4. Воздействие формы на эмоциональное восприятие зрителем визуального образа.
5. Монохромное и цветовое изображение.
6. Цветовой символизм. Физические ассоциации, связанные с цветом: весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные.
7. Художественно-постановочное оформление и характер экранного произведения.
8. Фигура и фон в кадре. Группирование и организация элементов кадра. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента.
9. Роль линий в композиции кадра. Соотношение света и тени.
10. Основные правила движения камеры. Панорамирование. Точки центра внимания.
11. Неподвижная камера – двигающийся объект. Подвижная камера – двигающийся объект.
12. Сохранение хорошей композиции в процессе движения камеры. Скорость движения, соответствующая настроению и содержанию.
13. Роль освещения в визуальной коммуникации. Гармония и контраст. Способы усиления контраста. Использование «реалистического» освещения при документальной съемке.
14. Понятие стиля в освещении. Искусственный свет. «Естественные» источники искусственного света.
15. Виды освещения. Жесткий и мягкий направленный свет. Рисующий, заполняющий, фоновый, контровой,

моделирующий и световой акцент.
16. Кадр – сгусток невидимых энергий. Видоискатель как инструмент редактирования. Способы выделения композиционного центра.
17. Понятие закрытого и открытого кадра. Фиксированная точка обзора. Воздействие границ кадра на изображение. Размер объекта и границы кадра.
18. Объем свободного пространства в кадре. Перспектива и ракурс изображения.
19. Скорость движения камеры и стиль композиции. Документальные эксперименты Питера Уоткинса. Стилистика современных телепередач.
20. Предпосылки появления символистского идеала. Содержательные нормативы символистского идеала. Формальные нормативы символистского идеала.
21. Стилизация формы. Трансформация формы. Понятие замкнутой и открытой композиции. Комплекс пластических, звуковых, цветовых, пространственных образов. Символическое воздействие цвета и формы. Примеры использования стиля в игровом кино, анимации, клипах.
22. Виды перспективы. Выбор ракурса для создания выразительного кадра. Комбинирование. Композиция кадра в постановке. Интервью на натуре. Внутреннее пространство кадра. Работа с фоном. Электронная рирпроекция. Высота камеры, угол объектива и расстояние до камеры. Работа с иллюстрациями.
23. Работа режиссера с художником и оператором.

5.2. Темы письменных работ

1. Свет Вермеера (см. Приложение 1)
2. Мистерии Караваджо (см. Приложение 2)
3. Галантные праздненства (см. Приложение 3)

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета с оценкой или аттестации на последнем занятии студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета на последнем занятии) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета на последнем занятии и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

I. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. АЛЛЕГОРИЯ ДОБРОГО И ДУРНОГО ПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ

1. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с итал. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. – 1278 с: ил. – (Полное издание в одном томе).
2. Якоб Буркхардт. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования / М.: "Юристъ", 1996. 591 с - (Лики культуры).
3. Романчук А.В. Художественное воплощение категорий справедливости, власти и свободы в творчестве Амброджо Лоренцетти / Ленинградский юридический журнал. Научно-теоретический и информационно-практический межрегиональный журнал. - С.-Пб., 2007, № 4 (10). - С. 147-160.
4. Rowley G. A. Lorenzetti. Princeton, 1958. Vol. 1–2.
5. Nor¬man D. Painting in late medieval and renais¬sance Siena, 1260–1555. New Haven; L., 2003.

II. ПАОЛО УККЕЛЛО. БИТВА ПРИ САН-РОМАНО

1. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с итал. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. – 1278 с: ил. – (Полное издание в одном томе).
2. Беренсон Бернард. Живописцы Итальянского Возрождения. Изд: Б.С.Г.-Пресс, серия: Ars longa, М. 2006
3. Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII-XVI века. Том 1. М.: Искусство, 1977. – 268 с., илл.
4. Данилова И. Е. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М.: Искусство, 1975.

III. МАЗАККО. ЧУДО СО СТАТИРОМ

1. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с итал. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. - 1278 с: ил. - (Полное издание в одном томе).
2. Лазарев В. Н. Мазаччо / Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. М. 1979.
3. Знамеровская Т. П. Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо / Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А. А. Жданова. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
4. Дзери Ф. Мазаччо. Троица. М. 2002.
5. O. Casazza. Masaccio and the Brancacci Chapel. - NY, 1993.
6. U. Procacci, Masaccio, Milan 1951.
7. L. Berti, R. Foggi, Masaccio, Florence 1989.
8. John T. Spike, Masaccio, Milan 2002.

IV. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА

1. Данилова И. Е. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М.: Искусство, 1975
2. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. - СПб: Азбука-классика, 2003
3. Лазарев В. Н. Пьеро делла Франческа. М., 1966.
4. Анджелини А. Пьеро делла Франческа: [Альбом]. М.: Слово, 1997
5. Гинзбург К. Загадка Пьеро: Пьеро делла Франческа / пер. с ит. и предисл. М. Велижева. М.: Новое литературное обозрение, 2019. (Интеллектуальная история). 216 с.
6. Васенина-Прохорова Е. Пьеро делла Франческа. От тайны к истокам. - СПб.: Геликон Плюс, 2017. - 268 с., илл.
7. Aronberg Lavin, Marilyn. Piero della Francesca: the Flagellation. - University of Chicago Press, 1972
8. Piero Della Francesca - Personal encounters, ed. by Keith Christiansen with contributions by Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini, Anna Pizzati, and Chiara Rossi Scarzanella, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2014

V. ЯН ВАН ЭЙК. МАДОННА КАНЦЛЕРА РОЛЕНА

1. Егорова К. С. Ян ван Эйк. М., 1965
2. Никулин Н. Н. Ян ван Эйк [Альбом]. Л., 1967
3. Сарабьянов А. Д. Ян ван Эйк: [Альбом]. - М.: Изобразительное искусство, 1990
4. Хёйзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. С. С. Аверинцева. - М.: Наука, 1988
5. Meiss M. The Painter’s Choice. Problem in the Interpretation of Renaissance Art. New York, 1979
6. Craig Harbison, Jan van Eyck: The Play of Realism, 2nd ed. - Chicago: University of Chicago Press, 2011

VI. ДЖОРДЖОНЕ. ТРИ ФИЛОСОФА

1. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с итал. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. – 1278 с: ил. – (Полное издание в одном томе).
2. Jennifer Fletcher, "Marcantonio Michiel: His Friends and Collection" The Burlington Magazine123 No. 941 (August 1981:453- 467)
3. Смирнова И. А., Джорджоне, М., 1955
4. Лазарев В. Н., Выставка «Джорджоне и джорджонески» в Венеции, «Искусство», 1956, No 1;
5. Махов А. Б. Джорджоне / Александр Махов. - М Молодая гвардия, 2017. - 219[5] с.: ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 107).
6. Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI века. /Серия: Памятники мирового искусства/.М., 1976
7. Zampetti P., Giorgione e i giorgioneschi. Catalogo della mostra, Venezia, 1955

VII. ПАРМИЖДАНИНО. АВТОПОРТРЕТ В ВЫПУКЛОМ ЗЕРКАЛЕ

1. Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с итал. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. – 1278 с: ил. - (Полное издание в одном томе).
2. Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI века. /Серия: Памятники мирового искусства/.М., 1976.
3. Дзери Ф. Пармиджанино. «Мадонна с длинной шеей». (серия «100 великих картин»).М., 2000.
4. Аникст А.А. Концепция маньеризма в искусствознании XX века / Советское искусствознание 76, вып. 2. М., 1977. С. 225-248.
5. Аракелова Д.А., Базилевич Е.М., Хахаев Д.В. Творчество Франческо Маццола Пармиджанино / Новые идеи нового века. - Т.3. - 2015. - С. 139-142
6. Лебедянский М.С. Портреты Пармиджанино. Живописец прекрасного. / Серия "Шедевры живописи". /М.: "Белый Город", 2016
7. David Franklin. The Art of Parmigianino. Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa) Yale University Press, 2003
8. David Ekserdjian. Parmigianino. Yale University Press, 2006

VIII. ТИНТОРЕТТО. ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

1. Алпатов М. В. Итальянский маньеризм и барокко / Всеобщая история искусств. - М.-Л.: Искусство, 1949. - Т. II. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени.
2. Смирнова Г. И. Крупнейшие художники венецианской террафермы первой половины XVI века. М.: 1978.
3. Смирнова Г. И. Якопо Бассано и позднее Возрождение в Венеции. М.: 1976.
4. Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI века. / Серия: Памятники мирового искусства / М.: 1976.
5. Колпинский Ю. Д. Искусство Венеции XVI века. М.: 1970.
6. Рёскин Д. Камни Венеции. Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. - СПб.: Издательская Группа "Азбука- классика", 2009.
7. Виппер Б. Р. Тинторетто. М.: ГМИ им. А.С. Пушкина, 1948
8. Белоусова Н. Тинторетто / Юный художник. - 1987. - № 1. - С. 10-15
9. Кошелев Г. К. Проблема ансамбля в творчестве Якопо Робусти Тинторетто: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.04 М.: 2006, 208 с.
10. Bercken E. von der und Mayer A. L. Jacopo Tintoretto. Bd. 1-2. Munchen, 1923.
11. Coletti L. Il Tintoretto. Bergamo, 1944.

IX. ЭЛЬ ГРЕКО. СНЯТИЕ ПЯТОЙ ПЕЧАТИ

1. Бычков В.В., Метафизический смысл искусства Эль Греко. К 400-летию со дня кончины Эль Греко / Вестник славянских культур / М.: 2014.
2. Валлантен А., Эль Греко (Доменико Теотокопули), [пер. с франц.], М.: 1962.
3. Каптерева Т.Н., Искусство Испании: Средние века. Эпоха Возрождения. М.: "Изобразительное искусство", 1988.
4. Каптерева Т. П., Эль Греко. М.: 1965.
5. Левина И. М., Искусство Испании XVI - XVII вв. М.: 1966.
6. Малицкая К.М., Испанская живопись XVI - XVII веков. М.: Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 1947.
7. Малицкая К. М., Толедо - старая столица Испании. - М.: 1968.
8. Малицкая К. М., Истоки творчества Эль Греко, в сборнике: Сообщения Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, т. 5, М., 1975
9. Райгородский Л.Д., Пространство в картинах Эль Греко. / Вестник СПбГУ. Сер 15. 2014. Вып.4 / СПб.: 2014
10. Brown, Jonathan (ed.). El Greco and Toledo / El Greco of Toledo (catalogue). - Little Brown, 1982.
11. Cossio M. B., El Greco, Barcelona, 1972
12. Hodge G. P., Ravin J. G. Did El Greco have astigmatism? / Univ. Mich. Med. Cent. J. 1967
13. Lambraki-Plaka, Marina. El Greco - The Greek. - Kastaniotis, 1999.
14. Troutman Ph. El Greco. London; New York; Sydney; Toronto: Paul Hamlyn Publishing Group Limited, 1963.
15. Wethey H. E., El Greco and his school, v. 1-2, Princeton, 1962.

X. КАРАВАДЖО. ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛА МАТФЕЯ. МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО МАТФЕЯ

1. Махов А. Б. Караваджо [Текст] / Александр Махов. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 2011.
2. Свидерская М.И. Караваджо [Текст] : Первый современный художник : проблемный очерк / М. И. Свидерская. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001.
3. Яйленко Е. В. Караваджо [Текст] / [Е. В. Яйленко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008.
4. Караваджо : альбом / авт. текста Е. Д. Федотова. - Москва. : Белый город, 2005.
5. Караваджо и караваджисты : каталог выставки картин из музеев СССР / Гос. Эрмитаж ; сост. С. Н. Всеволожская, И. В. Линник, вступ. ст. С. Н. Всеволожской. - Ленинград : Аврора, 1973.
6. Караваджо и последователи [Текст] = Caravaggio and his followers : картины из собраний Фонда Роберто Лонги во Флоренции и ГМИИ имени А.С. Пушкина : [каталог выставки, 15 сентября 2015 - 10 января 2016, Москва] / М-во культуры Рос. Федерации, Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина [и др.] ; [вступ ст.: М. Грегори, М. К. Бандера, В. Маркова ; науч. ред. В. Маркова ; пер. А. Ямпольской]. - Москва : Арт-Волхонка, 2015
7. Микеланджело да Караваджо [Текст] : документы. Воспоминания современников: Пер. с итал. / Вступ. статья, сост. и примеч. Н. А. Белоусовой. - М. : Искусство, 1975.
8. Ламбер Жиль. Караваджо, 1571-1610 [Текст] / Жиль Ламбер ; [пер. с нем. Е. В. Ефремовой] ; подготовлено к печати Жилем Нере. - Москва : Арт-Родник ; Köln : Taschen, 2004.
9. Риз Мэтт. Имя кровью. Тайна смерти Караваджо [Текст] = A name in blood / Мэтт Риз ; [пер. с англ. А. Северской]. - Москва : Синдбад, 2015.
10. Konig Eberhard. Michelangelo Merisi da Caravaggio [Text] : 1571 - 1610 / Eberhard Konig ; [transl. from the German by A. Vivis ; ed. S. Bald]. - Cologne : Konemann, 1998.
11. Franklin David. Caravaggio and his followers in Rome [Text] / David Franklin, Sebastian Schütze. - New Haven [etc.] : Yale University Press, 2011.

XI. ЯН ВЕРМЕЕР ДЕЛЬФТСКИЙ. ОФИЦЕР И СМЕЮЩАЯСЯ ДЕВУШКА

1. Павлов В.И. Ян Вермеер. Композиция и перспектива. СПб.: Полиграфическое предприятие № 3, 2018.
2. Ротенберг Е. И. Искусство Голландии XVII века / Е. И. Ротенберг. - Москва : Искусство, 1971
3. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века : тематические принципы / Е. И. Ротенберг. - Москва : Искусство, 1989.
4. Советское искусствознание : сборник статей / ред. В. М. Полевой и др. - Москва : Советский художник, 1974.
5. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера [Текст] / В. Н. Лазарев. - Москва : Искусство, 1974.
6. Ян Вермеер, 1632-1675 [Текст] : [альбом] / Я. Вермеер ; [авт. текста В. Берницева]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2011.
7. Ян Вермеер Дельфтский / Я. Вермеер Дельфтский. - Москва : Изобразительное искусство, 1983
8. Ян Вермеер [Текст] / Я. Вермеер ; сост. В. А. Совинин. - Москва : РИПОЛ Классик, 2014
9. Ян Вермеер Дельфтский [Текст] / предисл., сост.: Е. И. Ротенберг. - 2-е изд., доп. и испр. - Москва : Изобразительное искусство, 1983.
10. Hockney David. Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters. VIKING STUDIO, Published by the Penguin Group, New York 2001.
11. Koning Hans. The World of Vermeer 1631 - 1675. Alexandria USA: Time Ink., 1977.
12. Liedtke Walter. Vermeer and the Delft School. New York: Metropolitan Museum of Art, 2001.
13. Tyler C. Rosetta stone?: Hockney, Falco and sources of "opticallity" in Lorenco Lotto's "Husbend and wife" / Leonardo. - 2004. - Vol. 37, no. 5. - P. 395-401.

XII. ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ЧАСТЬ 1. ТРИУМФ ВАКХА

1. Батикль, Жанин. Веласкес [Текст] : альбом / Ж. Батикль; Пер. с фр. И. Бельченко. - Москва : Астрель : АСТ, 2001.
2. Веласкес, Диего де Сильва (1599-1660). Веласкес : альбом : перевод с итальянского / Д. де С. Веласкес ; текст М. Тасартес. - Москва : Белый город, 1998.
3. Вольф, Норберт. Диего Веласкес, 1599-1660 [Текст] : лицо Испании / Н. Вольф ; [пер. с англ. И. Д. Голыбиной]. - Кельн : Taschen ; М. : Арт-Родник, 2005.
4. Заболоцкая Н. С. Веласкес [Текст] / Н. С. Заболоцкая. - Ленинград : Советский художник, 1965.
5. Знаменовская, Т. П. Веласкес [Текст] / Т. П. Знаменовская. - Москва : Изобразительное искусство, 1978.
6. Каптерева Т. П. Веласкес и испанский портрет XVII века [Текст] : альбом / Т. П. Каптерева. - М. : Искусство, 1956.
7. Каптерева Т.П. Веласкес [Текст] / Т. П. Каптерева. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961.
8. Каптерева, Т. П. Испания. История искусства [Текст] : альбом / Т. П. Каптерева; Ред. Е. Галкина. - Москва. : Белый город, 2003
9. Кеменов В. С. Веласкес в музеях СССР : Анализ картин и их место в творчестве художника / В. Кеменов. - Ленинград : Аврора, 1977.
10. Кеменов. В.С. Картины Веласкеса / В. С. Кеменов. - Москва : [б. и.], 1969.
11. Ортега-и-Гассет, Хосе. Веласкес ; Гойя / Х. Ортега-и-Гассет ; пер. с исп. и вступ. ст. И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой; коммент. и указ. имен В. М. Володарского. - Москва : Республика, 1997.
12. Ротенберг Е. И. Веласкес. Тематические принципы. Советское искусствознание. Вып. № 22. М., 1987. С. 238–296.
13. Экардт, Гетц. Диего Веласкес [Текст] : семнадцать цветных таблиц и сорок четыре черно-белых иллюстрации / Гётц Экардт ; [пер. с нем. В. Шлезингера]. - Берлин : Хеншель : Искусство и общество, 1985.
14. Якимович А. К. Диего Веласкес. Художник и дворец [Текст] / Якимович А.К. - М. : Сов. художник, 1989.
15. Camón Aznar, José. Velazquez. T. 1-2. Madrid, 1964.

XIII. ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ЧАСТЬ 2. СДАЧА БРЕДЫ

1. Батикль, Жанин. Веласкес [Текст] : альбом / Ж. Батикль; Пер. с фр. И. Бельченко. - Москва : Астрель : АСТ, 2001.
2. Веласкес, Диего де Сильва (1599-1660). Веласкес : альбом : перевод с итальянского / Д. де С. Веласкес ; текст М. Тасартес. - Москва : Белый город, 1998.
3. Вольф, Норберт. Диего Веласкес, 1599-1660 [Текст] : лицо Испании / Н. Вольф ; [пер. с англ. И. Д. Голыбиной]. - Кельн : Taschen ; М. : Арт-Родник, 2005.
4. Заболоцкая Н. С. Веласкес [Текст] / Н. С. Заболоцкая. - Ленинград : Советский художник, 1965.
5. Знаменовская, Т. П. Веласкес [Текст] / Т. П. Знаменовская. - Москва : Изобразительное искусство, 1978.
6. Каптерева Т. П. Веласкес и испанский портрет XVII века [Текст] : альбом / Т. П. Каптерева. - М. : Искусство, 1956.
7. Каптерева Т.П. Веласкес [Текст] / Т. П. Каптерева. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961.
8. Каптерева, Т. П. Испания. История искусства [Текст] : альбом / Т. П. Каптерева; Ред. Е. Галкина. - Москва. : Белый город, 2003
9. Кеменов В. С. Веласкес в музеях СССР : Анализ картин и их место в творчестве художника / В. Кеменов. - Ленинград : Аврора, 1977.
10. Кеменов. В.С. Картины Веласкеса / В. С. Кеменов. - Москва : [б. и.], 1969.
11. Ортега-и-Гассет, Хосе. Веласкес ; Гойя / Х. Ортега-и-Гассет ; пер. с исп. и вступ. ст. И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой; коммент. и указ. имен В. М. Володарского. - Москва : Республика, 1997.
12. Ротенберг Е. И. Веласкес. Тематические принципы. Советское искусствознание. Вып. № 22. М., 1987. С. 238–296.
13. Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века - М.: Издательство АН СССР, 1958.

XIV. АНТУАН ВАТТО. ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ОСТРОВ КИФЕРУ

1. Алпатов М.В. Ватто / Этюды по истории западноевропейского искусства. М.: изд-во Академии художеств СССР, 1963.
2. Антуан Ватто [Текст] / авт.-сост. И. С. Немилова. - М. : Государственное изд-во изобразительного искусства, 1961.

3. Антуан Ватто. 1684-1721 [Текст] / А. Д. Чегодаев. - Москва : Искусство, 1963.
4. Антуан Ватто [Текст] / сост. альбома и авт. вступ. статьи Ю. Золотов. - Ленинград : Аврора, 1973.
5. Антуан Ватто [Текст] : старинные тексты / сост., вступ. ст., коммент. Ю. К. Золотова ; пер. с итал. Е. А. Гунста. - Москва : Искусство, 1971.
6. Базен, Жермен. Барокко и рококо [Текст] / Ж. Базен ; пер. с фр. М. И. Майской. - Москва : Слово, 2001.
7. Ватто и его время : каталог выставки. - Ленинград : Аврора, 1972.
8. Ватто. Отплытие на острове Цитеры [Текст] : Альбом / Авт. текста Ф. Дзери; Пер. с итал. И. Прусс. - Москва : Белый город, 2002.
9. Герман М.Ю. Антуан Ватто [Изоматериал] / М. Ю. Герман. - Ленинград : Аврора, 1971.
10. Герман М.Ю. Антуан Ватто [Текст] / Михаил Герман. - Ленинград : Искусство, 1980.
11. Даниэль С.М. Рококо [Текст] : от Ватто до Фрагонара / Сергей Даниэль. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007.
12. Немилова, И. С. Ватто и его произведения в Эрмитаже [Текст] / И. С. Немилова. - Ленинград : Советский художник, 1964.
13. Слепышев А.С. Рукотворная красота [Текст] : А. Ватто. А. Фонвизин. А. Тяпушкин. Нонконформисты московских чердаков. Тетради / А. С. Слепышев; сост. Г. И. Вздорнов ; ред. Н. А. Борисовская. - Москва : Материк, 2004.
14. Шварцман Н.А. Грезы и миражи в садах Версаля [Текст] / Н. А. Шварцман. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2013.
15. Эккардт Доретт. Антуан Ватто [Текст] / Д. Эккардт. - Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1988.
16. Якимович А.К. Об истоках и природе искусства Ватто // Западноевропейская художественная культура XVIII века / отв. ред. В.Н. Прокофьев. М.: Наука. 1980.
17. Antoine Watteau (1684-1721) [Text] : la leçon de musique / Palais des Beaux-Arts (Bruxelles) ; catalogue publ. sous la dir. de Florence Raymond. - Paris : Skira Flammarion ; Brussels : Bozar Books, 2013.
18. Morariu, Modest. Antoine Watteau : [альбом : на французском языке] / Modest Morariu. - Bucarest : Editions Meridiane, 1985.

XV. ЖАН ОНОРЕ ФРАГОНАР. КАЧЕЛИ. ЗАДВИЖКА

1. Апчинская Н. В. Фрагонар [Текст] : альбом / Н. В. Апчинская. - Москва : Изобразительное искусство, 1982.
2. Базен Жермен. Барокко и рококо [Текст] / Ж. Базен ; пер. с фр. М. И. Майской. - Москва : Слово, 2001.
3. Баур Эва Гесин. Рококо [Текст] = Rococo / Эва Гесин Баур ; Инго Ф. Вальтера (ред.) ; [пер. с англ. И. А. Лейтес]. - Москва : Арт-Родник ; Köln : Taschen, 2007.
4. Великие французские художники [Текст] / [текст и сост. Е. П. Рачеевой]. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006.
5. Даниэль С. М. Рококо [Текст] : от Ватто до Фрагонара / Сергей Даниэль. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007.
6. Жан Оноре Фрагонар [Текст] : Альбом / Авт. текста Е. Федотова. - Москва : Белый город, 2004.
7. Лившиц Н. А. Жан-Оноре Фрагонар / Н. А. Лившиц. - Москва : Искусство, 1970.
8. Dupuy-Vachey Marie-Anne. Fragonard [Текст] / Marie-Anne Dupuy-Vachey. - Paris : Terrail, 2006.
9. Rossignol Sophie.Rococo [Text] / par Sophie Rossignol et Olivier Morel. - Paris : Éditions courtes et longues, 2010.
10. Srnenská Dagmar. Francúzska rokoková grafika : zo zbierok Mirbachovho paláca : [альбом] / Dagmar Srnenská ; photo Ladislav Sternmüller. - Bratislava : Tatran, 1988.

XVI. ЭЖЕН ДЕЛАКРУА. СВОБОДА, ВЕДУЩАЯ НАРОД

1. Арагон Луи. Собрание сочинений [Текст] : в 11 т. : [перевод с французского] / Луи Арагон ; [под общ. ред. И. И. Анисимова и др.]. - Москва : Гослитиздат, 1957 - 1961. Т. 11 : Статьи об искусстве ; Публицистика / [послесл. А. Михайлов, Ю. Рубинского]. - 1961.
2. Вентури Лионелло. Художники нового времени = Pittori Moderni / Л. Вентури ; пер. с итал. Л. М. Бродской ; под ред. и с предисл. А. Владимирского. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1956.
3. Гастев А. А. Делакруа [Текст] / А. Гастев. - Москва : Молодая гвардия, 1966. - 222, [1] с., [8] л. ил. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ ; вып. 12 (427)).
4. Делакруа Эжен. Письма [Текст] : биография отдельного лица / Э.Делакруа. - Санкт-Петербург : Азбука, 2001.
5. Делакруа Эжен. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках [Текст] : Пер. с фр. / Э. Делакруа; Вступ. статья и коммент. В. Прокофьева. - М. : Издательство Академии художеств СССР, 1960.
6. Долгополов И. В. Мастера и шедевры [Текст] : в 6 т. / И. В. Долгополов. - М. : Терра, 2000
7. Дневник Делакруа [Текст] / пер. с фр. Т. М. Пахомовой, ред., предисл. М. В. Алпатова; [худож. Э. Делакруа]. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961. Т. 1. - 1961.
8. Дневник Делакруа [Текст] / пер. с фр. Т. М. Пахомовой ; предисл. М. В. Алпатова. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1961 - .Т. 2.
9. Дьяков Л. А. Эжен Делакруа / Л. А. Дьяков. - Москва : Искусство, 1973.
10. Жюллиан Филипп. Эжен Делакруа [Текст] / Ф. Жюллиан ; пер. с фр. И. В. Радченко. - М. : Искусство, 1986.
11. Кожина Е. Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже [Текст] / Е. Ф. Кожина. - Ленинград : Советский художник, 1968.
12. Кожина Е. Ф. Романтическая битва [Текст] : Очерки франц. романт. живописи 1820-гг. / Е. Ф. Кожина. - Л. : Искусство. Ленинградское отделение, 1969.
13. Прокофьева М. Н. Делакруа [Текст] : биография отдельного лица / М. Н. Прокофьева. - Москва : Изобразительное искусство, 1998.
14. Прокофьев В. Н. Об искусстве и искусствознании [Текст] : статьи разных лет / В. Н. Прокофьев ; [предисл. А. Д. Чегодаева]. - Москва : Советский художник, 1985.
15. Ситник К. А. Эжен Делакруа. 1798-1863 [Текст] / К. А. Ситник. - М.-Л. : Искусство, 1947.
16. Эжен Делакруа [Текст] : [альбом] / авт. текста Лилия Байрамова]. - Москва : Белый город, 2007.
17. Эжен Делакруа [Текст] : альбом / сост., авт. предисл. Е. Ф. Кожина. - Москва : Государственное издательство

изобразительного искусства, 1961.
18. Яворская Н. В. Из истории советского искусствознания. О французском искусстве XIX-XX веков : Работы разных лет / Яворская Нина Викторовна. - Москва : Советский художник, 1987.
19. Baudelaire Charles Pierre. Pour Delacroix [Текст] : монография / Charles Pierre Baudelaire; Charles Baudelaire; Pref. par R. Huyghe. - Bruxelles : Editions complexe, 1986.

XVII. ОГЮСТ РЕНУАР. ЗАВТРАК ГРЕБЦОВ. БАЛ В МУЛЕН ДЕ ЛА ГАЛЕТТ

1. Андерсон Дженис.Ренуар [Текст] : жизнь и творчество : [альбом : перевод с английского] / Дженис Андерсон ; подбор работ сделан б-кой Бриджман Арт Лайбрери. - Москва : Спика, 1995.
2. Безелянский, Ю. Н. Улыбка Джоконды [Текст] : книга о художниках / авт. предисл. Ю. Н. Безелянский. - Москва : Радуга, 1999.
3. Вельчинская И. Л. Ренуар [Текст] : Альбом / И. Л. Вельчинская. - М. : Изобразительное искусство, 1970.
4. Воллар Амбруаз. Ренуар [Текст] / А. Воллар ; пер. с фр. Н. Тырсы ; ил. В. Харламовой. - Москва : Республика, 1995.
5. Готье, М. Ренуар [Текст] : Альбом : Перевод / М. Готье. - Москва : Слово, 1995.
6. Грутрой Герхард. Ренуар [Текст] : мастер импрессионизма : [альбом] / Г. Грутрой ; ред.: М. Фосел [и др.] ; пер. с англ. В. А. Далидович. - Минск : Белфакс, 1996.
7. Долгополов И. В. Рассказы о художниках [Текст] : научно-популярная литература / И. В. Долгополов. - М. : Изобразительное искусство, 1976.
8. Искусство : Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика : книга для учителя : в 3-х частях / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1987 - 1989.
9. Лебедянский, М. С. Портреты Ренуара [Текст] / М. С. Лебедянский. - Москва : Изобразительное искусство, 1998.
10. Николетти Джованна. Ренуар : альбом / [Д. Николетти]. - Москва : Белый город, 1999.
11. Огюст Ренуар [Текст] : альбом / авт.-сост. Н. Н. Смирнов. - Москва : Изобразительное искусство, 1972.
12. Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара / А. Перрюшо ; пер. с фр.: С. А. Тарханова, Ю. Я. Яхнина. - Москва : Прогресс, 1979.
13. Ревалд Джон. История импрессионизма [Текст] : Базиль, Дега, Гоген, Кайбот, Кэссет, Мане, Моне, Моризо, Писсаро, Ренуар, Сезанн, Сислей / Д. Ревалд ; пер. П. В. Мелкова ; ред. М. А. Бессонова ; вступ. ст. М. А. Бессонова. - М. : Республика, 1994.
14. Ренуар Жан. Огюст Ренуар [Текст] / Ж. Ренуар ; пер. с фр. О. Волкова ; примеч., предисл. М. П. Прокофьевой. - Москва : Искусство, 1970.
15. С веком наравне [Текст] : рассказы о картинах : [в 5 т.]. - Москва : Молодая гвардия, 1989 - 1990. Т. 3 / [сост. И. Ненарокомова]. - 2-е изд., испр. - 1990.
16. Feist Peter H. Auguste Renoir : [альбом : на польском языке] / Peter H. Feist. - Warszawa : Arkady, 1970.

XVIII. МАРСЕЛЬ ДЮШАН. ОБНАЖЕННАЯ, СПУСКАЮЩАЯСЯ С ЛЕСТНИЦЫ

1. Де Дюв Тьерри. Живописный номинализм [Текст] : Марсель Дюшан, живопись и современность / Тьерри де Дюв ; пер. с фр. Алексея Шестакова. - Москва : Издательство Института Гайдара, 2012.
2. Де Дюв Тьерри. Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан [Текст] = Cousus de fil d'or: Beuys, Warhol, Klein, Duchamp : научное издание / Тьерри де Дюв ; [пер. А. Шестакова]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016.
3. Кро Каролин. Марсель Дюшан [Текст] / Каролин Кро ; [пер. с англ. О. Гавриковой]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016.
4. Лаццарато Маурицио. Марсель Дюшан и отказ трудиться [Текст] = Marcel Duchamp et le refus du travail / Маурицио Лаццарато ; пер. с фр. под ред. Сергея Дубина. - Москва : Грюндриссе, 2017.
5. Останина Е. А. Мастера авангарда [Текст] / Е. А. Останина. - М. : Вече, 2003.
6. Петербургские искусствоведческие тетради [Текст] : [сборник] / Ассоц. искусствоведов (АИС), твор. союз историков искусства и художеств. критиков России ; [сост.: А. Г. Раскин, Н. Е. Фролова, Л. Н. Митрохина]. - Санкт-Петербург : Издательство Российской ассоциации искусствоведов, 1995 - .Вып. 23. - 2012.
7. Рассказы о художниках [Текст] : история искусства 20 века : Марсель Дюшан, Роберто Матта, Джексон Поллок, Энди Уорхол, Ансельм Кифер / сост. Е. Ю. Андреева, И. Д. Чечот. - Санкт-Петербург : Академический проект, 1999.
8. Рычкова Ю. В.Энциклопедия модернизма [Текст] / [Ю. В. Рычкова]. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002.
9. Томкинс Кэлвин. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы [Текст] / Кэлвин Томкинс ; [пер. с англ. и примеч. Сергея Дубина]. - Москва : Grundrisse, 2014.
10. Ades Dawn. Marcel Duchamp [Текст] / D. Ades, N. Cox, D. Hopkins. - London : Thames and Hudson, 1999.
11. Otto Mezei. DUCHAMP [Text] : 1887-1968 / Mezei Ottó ; artist Marcel Duchamp. - Budapest : Corvina Kiadó, 1970.

Дополнительная литература:

I. ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

1. Батракова С. П. Искусство и миф : Из истории живописи XX века /С.П. Батракова ; Рос. АН. Гос. ин-т. искусствознания М -ва культуры РФ. - М. : Наука,2002.
2. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество №107. Джорджо де Кирико. Марк Дюпети. — Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003.
3. Герман М.Ю. Модернизм : Искусство первой половины XX в. /Михаил Герман. - [Изд. 2-е]. - СПб. : Азбука-классика, 2005.
4. Гуттузо Р. Де Кирико, или О живописи / «Искусство», 1988, № 9. — Пер. с итальянского К. А. Чекалова.
5. Джорджо де Кирико (1888-1978) [Текст] / Джорджо де Кирико ; [авт. текста Л. В. Пуликова]. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2016.
6. Джорджо де Кирико (1888-1978) : [альбом / авт.текста: Л.В. Пуликова]. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2016.
7. Кирико Джорджо де. Гебдомерос [Текст] : роман / Джорджо де Кирико ; пер. с ит. - СПб. : Азбука-классика,

2004.
8. Кирико, Джорджо де. Воспоминания о моей жизни = Memorie della mia vita / Пер. с ит. Е. В. Тараканової. — М: Garage, Ad Marginem, 2017.
9. Кокто Жан. Петух и Арлекин : [Переводы] / Жан Кокто ;[Сост., предисл. и избр. примеч. М.Д. Яснова ;Рис. авт.]. - СПб. : Кристалл, 2000.
10. Мастера авангарда [Текст] : научно-популярная литература / Авт.-сост. Е.А. Останина. - Москва : Вече, 2003.
11. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма [Текст] / [Ю. В. Рычкова]. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002.
12. Тараканова Е. В. Джорджо де Кирико и Сальвадор Дали: curriculum vitae двух гениев / Тараканова Е. В. — 328-343 / Дали вблизи и вдали [Текст] : сборник статей / Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств ; [редкол.: С. П. Батракова и др. ; отв. ред., авт. предисл. М. А. Бусев]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2013.
13. Федотова Е. Д. "Гебдомерос" Джорджо де Кирико, или О грани между вымыслом и реальностью в жанре романа / Федотова Е. Д. — 48-60 / Произведение искусства как документ эпохи [Текст] : время, язык, образ : [по материалам Международной научно-практической конференции (НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, 2011) : сборник статей : в 2 ч.] / Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств ; [отв. ред.: Т. Г. Малинина]. - Москва : БуксМАрт, 2014.
14. Якимович А.К. Реализмы двадцатого века ; Магический иметафизический реализм ; Идеологический реализм ;Сюрреализм / Александр Якимович. - М. : ГАЛАРТ :ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
15. Schmied, Wieland. Georgio de Chirico : the endless journey /Wieland Schmied. - Munich, [etc.] : Prestel, 2005.

II. ЭНДРЮ УАЙЕТ. НОВАЯ КЛАССИКА
1. Генис А. А. Ноябрь. / А. Генис / Новая Газета. - 2012. - 15 июня.
2. Голлербах С.Л. Эндрю Ньюэлл Уайет : мир реалиста / Сергей Голлербах / Новый мир искусства. - 2009.
3. Ефимова М.М. Мир художника Эндрю Уайета / Марина Ефимова //Иностранная литература. - 2013.
4. Ковальковская О.В. Влияние живописных традиций на изобразительный ряд кинематографического произведения / Ольга Ковальковская ; предисловие Якова Бутовского /Киноведческие записки. - 2011.
5. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись [Текст] : очерки / Е. М. Матусовская ; ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1986.
6. Маленькая Марина. Эндрю Уайет / Новый мир искусства. - 1998.
7. Петров Анатолий. На берегах Гудзона и Невы : непознанный мир Уайетов / Нева. - 2000.
8. Соколов М. Н. Регионализм Эндрю Уайета / Стиль мастера [Текст] : [сборник статей] / Рос. акад. художеств, Науч.- исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств ; [отв. ред. Е. Д. Федотова]. - Москва : Памятники исторической мысли, 2009.
9. Стариковский Г.Г. Мир Кристины : [эссе] / Григорий Стариковский / Иностранная литература. - 2015.
10. Шестаков В.П. История американского искусства : в поисках национальной идентичности / Вячеслав Шестаков.- Москва : РИП-холдинг, 2013.
11. Шаньков М.Ю. Остров Монхиган и его художники / М. Шаньков /Юный художник. - 2011.
12. Шестаков В.П. Символический реализм Эндрю Уайета / Вячеслав Шестаков / Собрание шедевров. - 2011.
13. Юрьева Т. С. Эндрю Уайет [Текст] : биография отдельного лица / Т. С. Юрьева. - М. : Изобразительное искусство, 1986.
14. Якимович А.К. Американские почвенники / Александр Якимович /Собрание шедевров. - 2011.
15. An American vision [Text] : three generations of Wyeth art: N. C. Wyeth, Andrew Wyeth, James Wyeth / essays by James H. Duff [et al.]. - New York [etc.] : Bulfinch Press : Brandywine River Museum, 2007.
16. Andrew Wyeth [Текст] : autobiography / with commentaries by Andrew Wyeth as told to Thomas Hoving. - Old Saybrook : Konecky and Konecky, 1995.
17. Andrew Wyeth [Text] : a spoken self-portrait / sel. and arr. by Richard Meryman from recorded conversations with the artist, 1964-2007 ; [introd. by Richard Meryman]. - Washington : National gallery of art ; New York : Distributed Art Publishers, 2013.
18. Knutson Anne Classen. Andrew Wyeth [Текст] : memory and magic / Anne Classen Knutson ; introd. by John Wilmerding ; essays by Christopher Crosman, Kathleen A. Foster, Michael R. Taylor ; High Museum of Art (Atlanta), Philadelphia Museum of Art. - New York : Rizzoli, 2008.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основным содержанием курса занятий по предмету "Изобразительно решение фильма" является структурный анализ произведений западноевропейского изобразительного искусства от эпохи раннего возрождения (треченто) до настоящего времени, с выделением таких его составляющих, как композиционное построение, особенности световой среды, динамика, драматургия, цветовые отношения, оптические свойства, нюансы иконографии, исторические и стилевые особенности и т.д.

При данной системе подхода к предмету чрезвычайно важным предстает именно последовательное, эволюционное развитие представления о трансформациях художественной, изобразительной оптики, представленной сквозь призму творчества крупных художников разных эпох и стран. Немаловажным является и то, как именно, и в каких культурно- исторических условиях создавались те или иные произведения; то, как эти условия накладывали свой уникальный отпечаток на творческий почерк и художественную манеру художников.

В ходе занятий особенно подчеркивается живая преемственность и актуальность подавляющего числа формальных изобразительных приемов, применявшихся художниками прежних эпох и нашедших свое отражение в современной визуальной среде, будь то фотография, видеоарт или кинематограф.

Изучение классического художественного наследия (а в понятие классики сейчас полновесно включен европейский и американский модернизм XX в.) дает возможность на наглядных примерах осознать, сколь условными в большинстве своем являются наши представления о "старом" и "новом" в искусстве, о месте моды и стиля в конструировании и/или реконструкции той или иной визуальной картины реальности.

Богатейшая палитра прикладных технических приемов, стилистических подходов, манер и стилей, базирующихся на религиозном каноне, мифологических представлениях, исторических событиях, житейских историях, эмоциональных и чувственных переживаниях - все это позволяет увидеть широчайшее, и что особенно важно, "живое" (а не музеефицированное) поле деятельности, поле приложения собственных творческих сил.

Практическая часть занятий содержит в себе несколько заданий по созданию фотографических парафразов (авторских версий) ряда картин и совокупностей живописного наследия нескольких заметных художников прежних веков. Задания предполагают работу студентов с интерьером, сюжетом, композицией, мизансценой, светом, атрибутами, - с одной стороны, а с другой - с фототехникой и программами постобработки изображений. Завешенные студенческие работы по заданным темам составляют основу для итоговой оценки успеваемости по данному курсу.

Кроме того, формами промежуточного контроля являются тестовые теоретические вопросы по пройденным темам, с несколькими предложенными ответами на каждый из предложенных вопросов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Теория и практика монтажа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		контрольная работа 2,4
		зачет 3,5
		курсовая работа 6
		экзамен 6
аудиторные занятия	232	
самостоятельная	22,4	
часов на контроль	48	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Каминский А. С.

Рецензент(ы):
б/с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Теория и практика монтажа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины является подготовка специалистов в сфере телевизионного и кинопроизводства к практической деятельности, связанной с производством фильмов и телепрограмм. А именно: освоение будущим режиссером навыков монтажа, усвоение современных представлений о монтаже, его использовании как важнейшего технического и творческого средства в процессе создания аудиовизуального произведения на кино-, теле-, видеостудиях и других организациях кинематографии, телевидения, радио, "Интернет"-издательствах, в средствах массовой информации, видах, принципах и технологии монтажа, организации работы в монтажно- тонировочный период работы.
2	Освоить работу с режиссёрским сценарием и монтажными листами, организовать в соответствие с ними съемку, пользоваться известными видами, принципами и приемами монтажа, анализировать и решать организационные и творческие проблемы монтажного периода в работе над фильмом и иными экранными произведениями, осуществить монтаж фильма (программы) в соответствии с особенностями вида, формы и жанра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение курса «Теория и практика монтажа» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство режиссера телевидения», «Основы режиссуры мультикамерной съемки», «Кинодраматургия», «Сценарное мастерство», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Техника и технология телевизионного производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звукооператорское мастерство
2	Кинооператорское мастерство
3	Мастерство режиссера телевидения
4	Режиссура компьютерной графики и анимации
5	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса
6	Кинодраматургия

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Может создать аудиовизуальное произведение, содержащие художественный образ, используя художественные и технические средства. А так же навыки монтажного мышления, монтажной съемки и непосредственно монтажа. Владеет навыками создания режиссёрского сценария и монтажных листов, использованием монтажного языка в соответствии с режиссерским замыслом и решением, анализом и организацией для решения творческих проблем монтажного периода в работе над фильмом, телепрограммой и иными экранными произведениями в соответствии с особенностями вида, формы и жанра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основы технологии процесса подготовки к монтажу, технику и технологию монтажной сборки, основные монтажные принципы и приемы, методы решения творческих задач средствами монтажа, соотношение режиссерского замысла и решения игрового и неигрового материала с выбираемыми видами и приемами монтажа, основную классификацию видов, методов и приемов монтажа.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	написать режиссёрский сценарий и монтажные листы, организовать съемку в соответствии с монтажным видением, пользоваться известными видами, принципами и приемами монтажа в соответствии с режиссерским замыслом и решением игрового и неигрового материала, анализировать и решать организационные и творческие проблемы монтажного периода в работе над фильмом, телепрограммой и иными экранными произведениями, осуществить монтаж фильма (программы) в соответствии с особенностями вида, формы и жанра.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	монтажного мышления, монтажной съемки и непосредственной практики монтажа, техникой и технологией монтажа, известными видами, приемами и правилами монтажа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Монтаж как сборка материала. История развития монтажа		
1.1	Монтаж как сборка материала. История развития монтажа. Вводная лекция. /Лек/	2	**2**
1.2	Основные законы визуального восприятия и правила монтажа. Эффект Кулешова /Лек/	2	**4**
1.3	Основные законы визуального восприятия и правила монтажа. Эффект Кулешова /Пр/	2	**4**
1.4	Основные законы визуального восприятия и правила монтажа. Эффект Кулешова /Ср/	2	**3,8**
1.5	Типы соединение кадров: комфортный и акцентный монтаж. Правила комфортного монтажа /Лек/	2	**4**
1.6	Типы соединение кадров: комфортный и акцентный монтаж. Правила комфортного монтажа /Пр/	2	**6**
1.7	Основные виды монтажа: внутрикадровый и межкадровый: принципы и особенности реализации /Лек/	2	**2**
1.8	Основные принципы монтажа звукового ряда. Монтаж музыки, шумов, речи /Лек/	2	**2**
1.9	Основные принципы монтажа звукового ряда. Монтаж музыки, шумов, речи /Пр/	2	**4**
1.10	Основные принципы монтажа звукового ряда. Монтаж музыки, шумов, речи /Конс/	2	**4,2**
1.11	Язык монтажа. Принципы монтажного языка. /Лек/	3	**4**
1.12	Раскадровка как способ рассказа истории. /Лек/	3	**4**
1.13	Раскадровка как способ рассказа истории. /Пр/	3	**10**
1.14	Раскадровка как способ рассказа истории. /Конс/	3	**2**
1.15	Этапы работы с монтажом и основные документы. /Лек/	3	**4**
1.16	Этапы работы с монтажом и основные документы. /Конс/	3	**0,5**
1.17	Режиссерский сценарий (кадроплан), раскадровка, аниматик. /Лек/	3	**8**
1.18	Режиссерский сценарий (кадроплан), раскадровка, аниматик. /Конс/	3	**2**
	Раздел 2. Монтаж как творческий процесс организации материала. Монтажные приемы.		
2.1	Монтаж как творческий процесс организации материала. Монтажные приемы. Вводная лекция. /Лек/	3	**2**
2.2	Монтажная фраза. /Лек/	3	**4**
2.3	Монтажная фраза. /Пр/	3	**10**
2.4	Монтажная съемка и опорный кадр. Приемы рефрена и монтажной рифмы /Лек/	3	**4**
2.5	Монтажная съемка и опорный кадр. Приемы рефрена и монтажной рифмы /Пр/	3	**10**
2.6	Монтажная съемка и опорный кадр. Приемы рефрена и монтажной рифмы /Ср/	3	**1,5**
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
2.8	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Лек/	4	**4**
2.9	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Пр/	4	**4**
2.10	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Конс/	4	**1**
2.11	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Ср/	4	**2**
2.12	Ритмический монтаж. /Лек/	4	**4**
2.13	Ритмический монтаж. /Пр/	4	**4**

2.14	Ритмический монтаж. /Конс/	4	**1**
2.15	Ритмический монтаж. /Ср/	4	**2**
2.16	Доминантный монтаж. /Лек/	4	**4**
2.17	Приемы монтажа на основе ритма. /Лек/	4	**2**
2.18	Приемы монтажа на основе ритма. /Пр/	4	**4**
2.19	Приемы монтажа на основе ритма. /Конс/	4	**0,2**
2.20	Приемы монтажа на основе ритма. /Ср/	4	**2,3**
2.21	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Лек/	4	**4**
2.22	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Пр/	4	**8**
2.23	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Конс/	4	**1**
2.24	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Ср/	4	**3,5**
2.25	Внутрикадровый монтаж: движение камеры. /Лек/	4	**4**
2.26	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Лек/	4	**4**
2.27	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Пр/	4	**8**
2.28	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Конс/	4	**1**
2.29	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Ср/	4	**2**
2.30	Монтаж при многокамерной съемке (ПТС). /Лек/	4	**2**
	Раздел 3. Творческие задачи и современные проблемы монтажа.		
3.1	Творческие задачи и современные проблемы монтажа. Вводная лекция. /Лек/	5	**8**
3.2	Создание знаковости в монтаже и современные приемы монтажа. /Лек/	5	**8**
3.3	Создание знаковости в монтаже и современные приемы монтажа. /Пр/	5	**8**
3.4	Создание знаковости в монтаже и современные приемы монтажа. /Конс/	5	**1**
3.5	Визуализация субъективных состояний. /Лек/	5	**8**
3.6	Визуализация субъективных состояний. /Пр/	5	**16**
3.7	Визуализация субъективных состояний. /Конс/	5	**2,5**
3.8	Визуализация субъективных состояний. /Ср/	5	**1,5**
3.9	Монтаж как способ имитации и конструирования экранной реальности. /Лек/	5	**6**
3.10	Монтаж как способ имитации и конструирования экранной реальности. /Пр/	5	**6**
3.11	Монтаж как способ имитации и конструирования экранной реальности. /Конс/	5	**1**
3.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**6**
3.13	Монтаж массовых сцен. Специфические задачи монтажа. /Лек/	6	**2**
3.14	Монтаж массовых сцен. Специфические задачи монтажа. /Конс/	6	**0,7**
3.15	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Лек/	6	**6**
3.16	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Пр/	6	**6**
3.17	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Конс/	6	**1**
3.18	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Ср/	6	**1,8**

3.19	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Лек/	6	**4**
3.20	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Пр/	6	**6**
3.21	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Конс/	6	**1,5**
3.22	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Ср/	6	**1**
3.23	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Лек/	6	**2**
3.24	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Пр/	6	**2**
3.25	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Конс/	6	**1**
3.26	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Ср/	6	**1**
3.27	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет сдается в конце 3 и 5 семестров. Зачетными заданиями является видео-этюды по пройденным темам, хронометражем 2…5 мин.

Экзамен (6 семестр).
Экзаменационной работой является видеосюжет с пояснительной запиской. Экзамен проводится в форме показа и защиты.
Тема экзаменационной работы: Реальность, воспоминание, грезы.
В работе съемочно-монтажными методами должна быть переданы все три состояния: объективное наблюдение, вспоминание персонажем некоего события и его мечтание. Должна быть выстроена различная, соответствующая задаче, логика, встроены ясные «ключи» перехода из реальности в субъективное состояние. Т.е., по итогу, зритель должен точно опознавать, какое видение персонажа сейчас воспроизводится на экране и понимать его логику и развитие. Хронометраж – 7…10 минут.
В пояснительной записке должно быть объяснено и обосновано применение конкретных приемов, логики, ритмов и пр.
Список вопросов, которые должны быть отражены в пояснительной записке:
1. Как решается в монтажном ряде режиссерский замысел.
2. Проанализировать использованные монтажные приемы развития и обострения драматургии, монтажное решение организации событийных сломов. Какими приемами выявлен в монтаже авторский жанр
3. Объяснить монтажное пространство и «географию» в своей ленте.
4. Описать использованные в монтаже приемы работы с экранным временем и объяснить их выбор.
5. Какие именно съемочные решения повлияли на выбор системы монтажа?
6. Какие виды и типы монтажа использованы в работе и почему?
7. Какие именно монтажные приемы использованы в монтаже и почему?
8. Чьи точки зрения выстроены съемкой и монтажом, какие приемы для этого использованы.
9. Принципы организации монтажного темпо-ритма фильма.
10. Объяснить использованные в работе принципы монтаж звукового ряда: выбор приемов и их обоснование.

Примерный перечень вопросов экзамену:
1. Монтажный ряд как элемент режиссерского замысла. Виды и типы монтажа, их преимущества и недостатки.
2. Закономерности зрительского восприятия монтажного ряда. Принцип организации доминанты и ключевые кадры в монтажной фразе.
3. Монтажные приемы развития и обострения драматургии, монтажное решение организации событийных сломов. Приемы выявления жанра в монтаже.
4. Основные законы и правила монтажа.
5. Задачи организации монтажных ритмов и закономерности их восприятия. Метрический и ритмический монтаж: различия, преимущества и недостатки каждого из приемов. Новые приемы монтажа, основанные на метрической структуре.
6. Монтажные приемы: вертикальный интеллектуальный, дистанционный монтаж и монтаж аттракционов. Принципы и способы выстраивания.
7. Внутрикадровый монтаж: основные принципы и способы построения, сильные и слабые стороны приема. Творческие и технико-технологические проблемы выстраивания.
8. Визуализация субъективных состояний в монтаже. Принципиальные отличия при воспроизведении воспоминаний, сновидений, грез, аффектов и других особых состояний.
9. Организация монтажом пространства фильма. Основные принципы и методы разворачивания пространства. Способы разворачивания пространства как метод решение режиссерских задач.
10. Монтажное время: течение времени в монтажной фразе и эпизоде/сцене, способы и приемы управления субъективным временем. Организация субъективного времени как метод решение режиссерских задач.
11. Монтаж как основной способ создания образной структуры фильма: режиссерские методы выстраивание пути от факта-признака к образу.

12. Точки зрения камеры и их выявление в монтажном ряду: основные принципы и приемы, цели и задачи. Авторская точка зрения и субъективные видения персонажей, их монтажная логика и ритмы, средства передачи видения.
13. Два основных монтажных подхода: конструирование и имитация реальности фильма. Основные принципы, сильные и слабые стороны, разница в зрительском восприятии.
14. Принципы монтажа саундтрека: основные элементы, приемы и способы организации звукового ряда.
15. Режиссерский сценарий и раскадровка: цели и задачи. Основные графы режиссерского сценария, их содержание и значения.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы.
Теоретические курсовые работы выполняются студентами после ознакомления с соответствующими темами, должны закрепить лекционный материал, а также стимулировать обращение студента к первоисточникам и дополнительной литературе для изучение монтажных приемов и понимание их сути.

Контрольная работа 2 семестра носит практический характер на тему "Законы монтажных склеек" и выполняется по индивидуальным заданиям.

Контрольная работа 4 семестр:
Контрольная работа: Монтаж как элемент режиссерского языка (объем не менее 12 стр.)
Должны быть рассмотрены приемы: метрический, ритмический, доминантный монтаж, приемы параллельного, интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. А так же проанализировать воздействие на зрителя этих приемов (включая собственный опыт).

Литература:
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс»,1974
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., I960
Братья Васильевы. Собр. соч. В 3 т. М., 1981. гл. Азбука монтажа. С.173-23
Васильев С. Монтаж кинокартины. Теа-кино-печать.М.1929
Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.Искусство,1966
Выгодский С. Психология искусства. М.Искусство,1968
Дворниченко С. Гармония фильма. М. Искусство 1982
Добин Е. Поэтика киноискусства. М. Искусство,1961
Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М.Искусство,1964
Клер Г. Размышления о кино.М.Искусство.1958
Козинцев Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. М. Бюро пропаганды советского киноискусства. 1981
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М. Искусство, 1974
Кулешов Л. Кинематографическое наследие. М. Искусство. 1979
Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М. Госкиноиздат. 1941
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн. Ээсти раамат. 1973
Лотман Ю. Структура художественного текста. М. Искусство. 1960
Лоусон Д. «Фильм - творческий процесс» М, Искусство. 1965
Мартен М. Язык кино. М. Искусство. 1959
Медынский С. Компонуем кинокадр. М. Искусство. 1992
Пудовкин В. Собрание соч. в 3-х томах. М. Искусство. 1974. Монтаж. (с.249-252). О монтажном ритме. (с.269-271).
Рабигер М. Монтаж. Учебное пособие М, Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999
Рабигер М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн». М. 1999
Ромм М. Вопросы киномонтажа М. Изд. ВГИК,а 1969г
Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М. Изд. ВГИКа. 1973
Ромм. М. Беседы о кино. М.Искусство. 1964
Савченко И. О монтаже. Журнал «Искусство кино», 1960
Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео. 1,2,3 части. М. А. Дворников. 2001, 2003, 2005
Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. М. Искусство, 1972
Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996
Феллини Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. М. Изд.: Радуга. 1988
Феллини Ф. Чэндлер Ш. Мой трюк — режиссура М. Изд.: Киноведческие записки. 2001
Франк Г. Карта Птоломея. М. Искусство. 1975
Чухрай Г. Мое кино. Изд.: Алгоритм. 2001
Шуб Э. Крупным планом. М. 1972
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964. Т.2. Четвёртое намерение кино (с.45-49). Монтаж 1938. (с.156-188). Вертикальный монтаж. (с.189-268). Монтаж (1937) (с.329-488).
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1966. Т.4. Режиссура. Искусство мизансцены. (с.13- 7 40).
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1967. Т.5. Диккенс, Граффит и мы. (с.129-180).

Курсовая работа 5 семестр:
Контрольная работа: Современные проблемы авторского монтажа (объем не менее 12 стр.)
Должны быть рассмотрены приемы: ассоциативный монтаж, дистанционный монтаж А.Пелешяна, способы выстраивания субъективного времени и внутрикадрого пространства (включая "монтаж времени" А.А.Тарковского). Разобраться, как

старые монтажные приемы модернизировались в "клиповый", "трешевый" монтаж и прием "Jump cut" ("джамп кат"). Проанализировать использование современных монтажных приемов, их возможностей и результата (в т.ч. и собственного опыта).

Литература:
Гринуэй П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении. М. Журнал «Искусство кино» № 8 1991
Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. Уч.пособие. М.: ВГИК, 2000
Иоселиани О. Без крупных планов. Интервью. Журнал «Искусство кино», №4, 1993
Иоселиани О. Сочинение фильма. Журнал «Искусство кино», №4, 1993
Козинцев Г.М. Время и совесть. Из рабочих тетрадей.Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981.
Козинцев Г.М.Из рабочих тетрадей разных лет. журнал Искусство кино, №11, 1992г.
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, Ээсти Раамат, 1973г.
Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.1 М. 1973
Пелешян А.А. Моё кино: [Сб.]. Ереван: Советакан грох, 1983
Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре. Учебное пособие
Стораро В. Управление светом.
Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. М. 1993
Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993.
Тарковский А. Начало... и пути. М., 1994.
Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. М.: Искусство, 1991.

Экзамен 6 семестра:
Экзаменационной работай является видеосюжет с пояснительной запиской. Экзамен проводится в форме показа и защиты.
Тема экзаменационной работы: Реальность, воспоминание, грезы.
В работе съемочно-монтажными методами должна быть переданы все три состояния: объективное наблюдение, вспоминание персонажем некоего события и его мечтание. Должна быть выстроена различная, соответствующая задаче, логика, встроены ясные «ключи» перехода из реальности в субъективное состояние. Т.е., по итогу, зритель должен точно опознавать, какое видение персонажа сейчас воспроизводится на экране и понимать его логику и развитие. Хронометраж – 7…10 минут.
В пояснительной записке должно быть объяснено и обосновано применение конкретных приемов, логики, ритмов и пр.
Список вопросов, которые должны быть отражены в пояснительной записке:
1. Как решается в монтажном ряде режиссерский замысел.
2. Проанализировать использованные монтажные приемы развития и обострения драматургии, монтажное решение организации событийных сломов. Какими приемами выявлен в монтаже авторский жанр
3. Объяснить монтажное пространство и «географию» в своей ленте.
4. Описать использованные в монтаже приемы работы с экранным временем и объяснить их выбор.
5. Какие именно съемочные решения повлияли на выбор системы монтажа?
6. Какие виды и типы монтажа использованы в работе и почему?
7. Какие именно монтажные приемы использованы в монтаже и почему?
8. Чьи точки зрения выстроены съемкой и монтажом, какие приемы для этого использованы.
9. Принципы организации монтажного темпо-ритма фильма.
10. Объяснить использованные в работе принципы монтаж звукового ряда: выбор приемов и их обоснование.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета и экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество не-точностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. - М., I960
3. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. - М.: Искусство, 1966
4. Дворниченко С. Гармония фильма. - М.: Искусство, 1982
5. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. - М.: Искусство, 1964
6. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор./Уч.пособие. - М.: ВГИК, 2000
7. Козинцев Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. - М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981
8. Козинцев Г. Глубокий экран. - М.: Искусство, 1971
9. Козинцев Г. М. Пространство трагедии. - Л.: Искусство, 1973
10. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М.: Искусство, 1974
11. Кулешов Л. Кинематографическое наследие. - М.: Искусство, 1979
12. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкиноизцат, 1941
13. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллинн : Ээсти раамат, 1973
14. Лотман Ю. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1960
15. Медынский С. Компонуем кинокадр.- М.: Искусство,1992
16. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. - М., 1973
17. Пелешян А.А. Моё кино: /Сб. - Ереван: Советакан грох, 1983
18. Пудовкин В. Собрание соч. в 3-х томах. - М.: Искусство, 1974
19. Рабигер М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн». - М., 1999
20. Рабигер М. Монтаж. / Учебное пособие. - М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999
21. Ромм М. Вопросы киномонтажа - М.: ВГИК, 1969
22. Ромм. М. Беседы о кино. - М.: Искусство, 1964
23. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. - М.: ВГИК, 1973
24. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. - М, 1993
25. Феллини Ф., Чэндлер Ш. Мой трюк — режиссура. - М.: Киноведческие записки, 2001
26. Феллини Ф. Феллини о Феллини. /Интервью. Сценарии. - М.: Радуга, 1988
27. Франк Г. Карта Птоломея. - М.: Искусство, 1975
28. Эйзенштен С. Избранные произведения в 6-ти томах. - М.: Искусство, 1964-1971
29. Эйзенштейн С. Монтаж. - М., 1982

Дополнительная литература:

1. Базен А. Что такое кино. / Сб. статей. - М.: Искусство,1972
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. - М.: Прогресс, 1968
3. Бергман И. Исповедальные беседы. - М.: РИК Культура, 2000
4. Васильев С. монтаж кинокартины. - М.: Теа-кино-печать, 1929
5. Выгодский С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1968
6. Головня А. Свет в искусстве оператора. - М.: Госкиноиздат, 1945
7. Гринуэй П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении/ Журнал «Искусство кино» № 8. - М., 1991
8. Иоселиани О. Сочинение фильма. /Журнал «Искусство кино», №4. - М., 1993
9. Иоселиани О. Без крупных планов. /Интервью. Журнал «Искусство кино», №4. - М., 1993
10. Иттен И. Основы цвета. - М.: Издатель Д.Аронов, 2000
11. Клер Г. Размышления о кино. - М.: Искусство, 1958
12. Лоусон Д. «Фильм - творческий процесс». - М.: Искусство, 1965
13. Мартен М. Язык кино. - М.: Искусство, 1959
14. Савченко И. О монтаже. /Журнал «Искусство кино». - М., 1960
15. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео. 1,2,3 части. /М. А. Дворников. 2001, 2003, 2005
16. Стораро Ф.В. Управление светом. / Учебное пособие. - Ташкент, 2007
17. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. - М.: Искусство, 1972
18. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. - М., 1996
19. Чухрай Г. Мое кино. - М.: Алгоритм., 2001
20. Широков Г. Беседы о монтаже. /Искусство кино - 1960г №7.
21. Шуб Э. Крупным планом. - М., 1972

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
Так же обязательным является выполнение видеоэтюдов по пройденным темам.
В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольных работ.

Примеры тем видеоэтюдов:
Тема 1. Съемка встречных диагоналях ("восьмерка").
Тема 2. Эффект Кулешова
Тема 3. Раскадровка картины.
Тема 4. Этюд "Читатель" (на монтаж звука и создание звуковой "картины")
Тема 5. Этюд "Мой город" (на выстраивание визуальной доминанты)
Тема 6. Пространство персонажа.
Тема 7. Этюд "Опаздывая на работу" (метрический монтаж)
Тема 8. Музыкальный клип (вертикальный монтаж и монтаж аттракционов)
Тема 9. Этюд "Иду в гости" (параллельный и ритмический монтаж, монтажный гэг)
Тема 10. Внутрикадровый монтаж
Тема 11. Знаковое монтажное пространство
Тема 12. Реальность, воспоминание, грезы

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория и практика монтажа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Режиссура компьютерной графики и анимации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2
аудиторные занятия	29	
самостоятельная	241	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):
б/с, Препод. Краснов А. О.

Рецензент(ы):
б/с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Режиссура компьютерной графики и анимации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Дать основы понимания основ цифрового видео. Рассказать о типовых ошибках начинающих.
2	Ознакомить обучающихся с основными технологиями компьютерной графики и анимации, применяемыми в современном кинопроизводстве.
3	Через практические задания позволить студентам попробовать себя в основных разделах компьютерной графики, тем самым закрепив знание и понимание.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
В связи с тем, что дисциплина преподаётся с 1-го семестра на 1-ом курсе, предварительная подготовка обучающихся не требуется. Желательно, чтобы обучающиеся имели хотя бы элементарный опыт работы с цифровым фото, видео и монтажом.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Кинооператорское мастерство
3	Звукооператорское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Техника и технология телевизионного производства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: Умеет создавать готовое аудиовизуальное произведение с использованием компьютерной графики.
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет руководить процессом создания аудио-визуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Что такое цифровое видео, какие технологии в его основе и, чем определяется его техническое качество.
3.1.2	Основные направления компьютерной графики, их техническая суть и типовые сферы применения
3.1.3	То, в какой последовательности строиться работа, при применении той или иной технологии компьютерной графики.
3.1.4	Из каких этапов состоит работа над анимационным фильмом.
3.1.5	Как называются специалисты в тех или иных сферах производства фильмов с компьютерной графикой,
3.1.6	Степень трудоёмкости тех или иных технологий компьютерной графики
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Не допускать ошибок во время съемок, приводящих к некачественному и труднoредактируемому видеоматериалу.
3.2.2	Правильно планировать работу над анимационным фильмом.
3.2.3	Определять, какие технологии и специалисты в сфере комп. графики нужны для реализации тех или иных идей.
3.2.4	Распознавать, какие технологии применялись для реализации тех или иных задач в просматриваемых фильмах других авторов.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	На элементарном уровне своими руками реализовывать две технологии (из большого списка изученных) в сфере комп. графики.
3.3.2	Находить нужную техническую информацию в информационных источниках
3.3.3	Взаимодействовать с сокурсниками по практической реализации разных технологий комп. графики.
3.3.4	Публично демонстрировать свою работу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Режиссура компьютерной графики и анимации		
1.1	Введение /Лек/	1	**1**
1.2	Пиксельные изображения /Лек/	1	**1**
1.3	Цифровое видео, параметры /Лек/	1	**1**
1.4	Компрессия растровых изображений (цифрового видео) /Лек/	1	**1**
1.5	Цветокоррекция /Лек/	1	**1**
1.6	Векторная графика /Лек/	1	**1**
1.7	Слои изображения и альфа-канал /Лек/	1	**1**
1.8	Хромакей /Лек/	1	**1**
1.9	Рисование и компиляция растровых изображений /Лек/	1	**1**
1.10	Технические основы анимации /Лек/	1	**1**
1.11	2d-анимация персонажей /Лек/	1	**1**
1.12	Особенности работы при создании мультфильма /Лек/	1	**1**
1.13	Векторные маски и их анимация /Лек/	1	**1**
1.14	Шрифты и шрифтовые анимации /Лек/	1	**1**
1.15	Стереоэффект /Лек/	1	**1**
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	1	**120**
1.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**9**
1.18	Понятие 3d-графика (3d-модель, 3d-сцена) /Лек/	2	**0,5**
1.19	Материалы, текстуры, свет, рендр /Лек/	2	**0,5**
1.20	Технические основы 3d-анимации /Лек/	2	**1**
1.21	3d персонажи - технологии создания и анимации /Лек/	2	**1**
1.22	Motion capture (захват движения для анимации персонажей) /Лек/	2	**1**
1.23	Особенности планирования и работы над 3d-анимацией /Лек/	2	**1**
1.24	Частицы (particles) - применение и особенности /Лек/	2	**1**
1.25	Симуляция физических действий /Лек/	2	**1**
1.26	Совмещение 3d-камеры и 2d-изображений /Лек/	2	**1**
1.27	Camera mapping (camera projection) /Лек/	2	**1**
1.28	Внедрение 3d-моделей в отснятое видео (статическая камера) /Лек/	2	**1**
1.29	Внедрение 3d-моделей в отснятое видео (камера в движении) - трекинг камеры /Лек/	2	**1**
1.30	Внедрение отснятого видео в 3d-сцены /Лек/	2	**1**
1.31	Интерактивная графика (интерфейсы, виртуальная реальность, дополненная реальность, видео 360) /Лек/	2	**1**
1.32	Virtual production. Использование интерактивного рендеринга в кинопроизводстве. /Лек/	2	**1**
1.33	Самостоятельная работа /Ср/	2	**121**

1.34	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В первом и втором семестре обучения проходит зачет, во время которого каждому студенту показывается слайд, на котором есть изображение и текстовый вопрос. Список текстовых вопросов представлен ниже.

1. Назовите две основные характеристики цифрового видео.
2. Вы смонтировали видеоролик в какой-либо монтажной программе. Чтобы отправить фильм кому-то из зрителей, достаточно ли сохранить файл командой “save” или “save as”?
3. В монтаже Вам надо совместить два плана. Но эти планы очень разные по цвету и яркости. Как называются эффекты (фильтры, ноды), которые Вы будете применять, чтобы решить обозначенную проблему?
4. Оператор передал Вам результат видеосъёмки с очень низкой контрастностью? Это брак? Что делать?
5. Вы снимаете видео в логарифмическом режиме. Какую важную информацию по настройкам камеры Вам надо записать (запомнить)?
6. Снимая какое из двух видео имеет смысл воспользоваться log-режимом и raw-режимом? И почему?
7. Сделав тестовую съёмку, Вы получили сильно шумный кадр. Что самое простое надо сделать с настройками камеры, что уменьшить шум?
8. С чем связано худшее качество изображения справа? Пониженное “разрешение”? Снято на высоких ISO? Что-то ещё? Обоснуйте своё мнение
9. На видео видно помехи и потери вследствие излишней компрессии. Что можно сделать, чтобы вернуть исходное качество (чёткость и цвет) видеофайлу, если исходник потерян?
10. Как называется технология при которой мы видим несколько изображений в рамках одного кадра? Почему изображения накладываются друг на друга и могут иметь разный размер?
11. Вам надо сделать ролик про прошедшее мероприятие. Но из материалов есть только фото. Можно ли сделать хоть что- то похожее на видеоролик? Как?
12. Видео в монтажной программе воспроизводиться с трудом (тормозит). Назовите хотя бы два способа, как избавиться от такого торможения? (не покупая новый компьютер)
13. Перед нами векторный рисунок. Назовите хотя бы 3 свойства рисунка, которые мы можем с лёгкостью изменить в векторном редакторе
14. Раньше для эффекта анимации отрисовывали каждый кадр. А как чаще всего делают 2d-анимацию сейчас?
15. Что такое альфа-канал? Откуда его взять? Зачем он нужен?
16. Почему операторы обычно ставят выдержку на камерах 1/50 ? Что изменится, если выдержку сделать длиннее или короче?
17. Как сделан такой кадр? Сколько в нём слоёв? Как называется приём компьютерной графики, который здесь использован?
18. Во время съёмок фокус камеры настроен на репортёра. Но мы имеем сильное размытие дальних планов, где происходит важные для зрителя события. Что нужно поменять в настройках камеры, чтобы сделать дальний план за репортёром менее размытым? (при этом репортёр должен остаться в фокусе)
19. Перед вами кадр со съёмок на хромакее. Назовите 2 проблемы, которые ожидаются при кеинге
20. Какую технологию надо применить, чтобы получить мультфреймы такой не прямоугольной формы?
21. Что такое кодек? В чём отличие кодека от формата файла?
22. Назовите хотя бы 3 способа анимации текста. Есть ли у текстового слоя какие-то особые возможности анимации?
23. В настройках многих кодеков при рендринге видео и аудио надо указывать битрейт (Mbit/sec., Kbit/ sec.). Что такое битрейт? Что будет, если указать битрейт высоким или низким?
24. Вам нужно создать эффект толпы людей на фоне чего-то (камера статична). Значит ли это, что Вам нужен большой хромакей-павильон?
25. Надо сделать экспокоррекцию, но только для определённой части кадра. Как сделать такую цветокоррекцию?
26. Опишите приблизительно по каким принципам происходит “сжатие” изображений? Какие дополнительные технологии используются при “сжатии” видеофайла?
27. Перед Вами два векторных рисунка. В чём различие в технологии их создания?
28. Персонаж для анимации может быть отрисован растровым или векторным Назовите хотя бы 2 преимущества векторного персонажа перед растровым
29. Зачем для анимации персонажей создаются: иерархические (родительски-дочерние) связи объектов? Системы костей и контроллеры?
30. Поставьте в правильную последовательность этапы работы над 2d-мультфильмом. С чего начинаем? Чем заканчиваем? - раскадровка, сценарий, анимация, эскизы персонажей, отрисовка персонажей, актёрская озвучка, аниматик.
31. Необходимо проанимировать 3d-модель экскаватора. Как добиться того, чтобы при анимации детали не разъединялись друг от друга и вращались правильно согласно конструкции экскаватора?
32. Перед нами кадр, в котором мы летим в пространстве между фотографий. Это 3d-графика?
33. В чём разница между понятиями рендр, 3d-модель, 3d-сцена?
34. Заказчик выслал Вам рендр и поставил задачу сделать новые 3d-рендры этого здания. Какие вопросы уместно задать, прежде, чем Вы назначите стоимость работ?
35. Что это за технология съёмок? Почему актёры таких костюмах с датчиками? Почему нет фонового хромакея и декораций?
36. Какая известная в кинопроизводстве технология используется в основе технологии AR?
37. Необходимо переделать среду отснятого со штатива плана. Как называется технология такого преобразования и какой

специалист Вам нужен?
38. Можно ли из этой фотографии сделать анимацию, так чтобы самолёты двигались независимо от неба?
39. Есть задача - реалистично проанимировать движение и столкновения биллиардных шаров. По каким принципам лучше сделать такую анимацию? Подойдёт ли для таких задач анимация трансформаций по ключевым кадрам?
40. Перед Вами 3d-модели. Как называется технология создания таких моделей? Какие настройки у таких моделей возможны? (речь о частицах)
41. Чем отличается предназначение этих устройств? (очки VR и стерео-очки) В чём разница и схожесть используемых технологий?
42. Зачем в хромакей павильоне иногда применяют метки?
43. Как внедрить видео с отснятыми актёрами в 3d-сцену?
44. В 3d-графике мы можем проанимировать трансформации (перемещения, повороты, смена масштаба и т.д.) и такие модификации объектов, как изменение формы, увеличение количества и т.д.) Назовите ещё 3 уникальные для 3d-графики модификации сцены и объектов, которые можно проанимировать?
45. Есть план с рекламным уличным экраном. Камера движется . Можно ли заменить видео на светодиодном экране на другое видео? Потребуется ли для этого 3d-графика?
46. Что такое ригинг (riging) 3d-персонажа? И зачем это нужно?
47. Это кадры организованного подрыва ненужных домов в Китае. Если бы по сценарию нам надо получить похожие кадры, то нужно ли нам строить, а затем взрывать здания?
48. Вам нужно встроить в данный план 3d-объект. С какими проблемами при трекинге и внедрении объекта Вы можете столкнуться?
49. В чём отличие между понятиями “видео 360” и “виртуальная реальность”?
50. Виртуальная реальность (VR) и Дополненная реальность (AR) - в чём отличе?
51. Необходимо встроить 3d-модель автомобиля в статическую фотографию дороги. Назовите этапы работы над таким внедрением и особенности такой работы.
52. Почему экран у телефона на этом видео зелёный и, зачем на экране есть маркеры?
53. Назовите 3 способа получить 3d-персонажа
54. В чём отличие задач, стоящих перед режиссёром фильмов и режиссёра компьютерных игр?
55. Есть необходимость создать такой фантастический пейзаж-сцену. Камера должна только слегка двигаться. Какой способ создания такой сцены будет оптимальным по бюджету?

5.2. Темы письменных работ

Анализ мультипликационного произведения

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета)
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация / М. Джамбруно. — М. : Вильямс, 2002 — 638 с.
2. Маров, М. Энциклопедия 3D макс / М. Маров. — СПб. : Питер, 2006-2012. — 432 с.
3. Петров, М. Н. Компьютерная графика / М. Н. Петров. — СПб. : Питер, 2011 — 544 с.
4. Строзотт, Т. Нефотореалистичная компьютерная графика / Т. Строзотт, Ш. Щлехтвег. — М. : Кудиц-Образ, 2005 — 416 с.

Дополнительная литература:

1. Адамчик, М. В. Дизайн и основы композиции / М. В. Адамчик. — Минск, 2009
2. Голубева, О. Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. — М. : Сварог и Ко, 2008
3. Денисова, В. С. Восприятие цвета / В. С. Денисова, М. В. Глазова. — М. : ЭКСМО, 2008 — 171 с.
4. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация / М. Джамбруно. — М. : АСТ, 2008 — 638 с.
5. Иттен, Й. Искусство формы / Й. Иттен. — М. : Д.Аронов, 2001 — 136 с.
6. Иттен, Й. Искусство цвета / Й. Иттен. — М. : Д.Аронов, 2007 — 95 с.
7. Робертс, С. Анимация 3D персонажей / С. Робертс. — М. : НТ ПРЕСС, 2004 — 147 с.
8. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм / М. Саймон. — М. : НТ ПРЕСС, 2006 — 336 с.
9. Сомов, Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. — М. : Машиностроение, 1972 — 280 с.
10. Туэмлоу, Э. Графический дизайн и фирменный стиль / Э. Туэмлоу. — М. : Астрель, 2006 — 256 с.
11. Устин, В. Композиция в дизайне / В. Устин. — М. : АСТ Астрель, 2004 — 254 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основу дисциплины составляют лекции. На лекциях происходит знакомство с основными технологиями компьютерной графики в современном кинопроизводстве. На лекциях преподаватель:
- актуализирует необходимость той или иной технологии ком. графики;
- демонстрирует работу всех изучаемых на дисциплине технологий;
- объясняет основные термины и понятия по каждой технологии.

Помимо получения теоретических знаний студенты выполняют самостоятельные задания. Для этого каждый студент должен выбрать для себя одну из изучаемых на дисциплине технологий и реализовать творческое задание с её использованием. Таким образом, в каждом из двух семестров студент делает по одной практической работе. Такая работа презентуется сокурсникам и преподавателю на занятиях и совместно обсуждается. Для реализации такой практической работы обучающемуся потребуется установить необходимое программное обеспечение, разобраться в нюансах его использования. Для упрощения освоения нюансов компьютерных программ преподаватель предоставляет студентам ссылки на обучающие материалы в сети Интернет. В конце семестра по итогам обучения проводится зачет, на котором каждый студент отвечает на вопросы. Вопросы сформулированы на специально подготовленных слайдах и содержат изображения. Если студент неполно отвечает на заданный вопрос, то к ответам подключаются другие учащиеся. Таким образом, на зачете происходит повторное обсуждение (а значит закрепление пройденного) по всем изученным за семестр технологиям.
Чтобы получить аттестацию (зачёт) студент должен 1. предоставить итог самостоятельной работы 2. ответить правильно на вопросы зачета.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Теория и практика аудиовизуальных искусств

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		курсовая работа 5
		зачет 7
		экзамен 8
аудиторные занятия	114	
самостоятельная	237	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):
киск, Доцент Степанова П. М.

Рецензент(ы):
б/с, Профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Теория и практика аудиовизуальных искусств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими режиссерами теоретических знаний и практических навыков и умений при работе в документальном и игровом кинематографе, а также в других видах визуального искусства, приобретение конкретных представлений о различных направлениях, школах, стилях и жанрах в современном киноискусстве.
2	Задачи. 1. Объяснить будущим режиссерам условия, особенности и правила работы режиссера в кинематографии, необходимые практические и теоретические знания, без которых невозможна плодотворная работа в этой сфере. 2. Дать студентам понятие о многообразных направлениях и школах в кинематографе, стилях и жанрах режиссуры, о различных творческих методах и приемах в режиссерской работе. 3. Приучить студентов к тщательной подготовительной работе, к созданию подробного, проработанного до мелочей творческого замысла. 4. Дать навыки и умения работы с актерами и с документальными героями, выявить особенности репетиционного метода. 5. Научить основам профессионального общения с оператором, художником, композитором, монтажером, звукооператором, ассистентами и другими членами съемочной группы, выработать привычку к коллективной творческой работе, к созданию атмосферы сотворчества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	История зарубежного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Кинодраматургия

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Владеет навыком анализа и синтеза информации, а также абстрактным мышлением
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
Результат обучения: Решает проблемные ситуации на основании полученного опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: Способен разработать стратегию действий по выходу из проблемной ситуации
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	классические и современные теории киноискусства, труды Кулешова, Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Тынянова, Козинцева, Ромма, Лотмана, Тарковского, Кракауэра, Бергмана, Базена, Дзаваттини, Мартена, Пазолини, Эко и др.; основные закономерности развития киноискусства; существующие в настоящее время направления, школы и стили киноискусства; главные методы и приемы современной кинорежиссуры, способы формирования полноценного замысла и воплощения своих идей в конкретных кинопроизведениях
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать замысел задуманного произведения киноискусства, уточнять и совершенствовать его в ходе подготовки к воплощению, а затем и в ходе репетиционного, съемочного и монтажного процесса, применять теоретические знания для постоянного повышения уровня своего профессионального мастерства
3.3	**Владеть:**

3.3.1	навыками и умениями отбирать и совершенствовать сценарный материал для кинофильма; полноценно доводить свой замысел до экранного воплощения; творчески работать с основными членами съемочной группы: оператором, художником, композитором, монтажером, ассистентами и др.; руководить актерским составом фильма; совместно с административным составом киногруппы находить оптимальные решения для постоянно возникающих в процессе съемки фильма творческих и производственных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Ранние формы звуковых визуальных искусств (1930-е гг.)		
1.1	Звук и изображение. Ранние звуковые фильмы и первая звуковая телепередача. Специфика взаимодействия звука и визуальных образов. /Лек/	3	**7,5**
1.2	Информационное вещание. /Лек/	3	**7,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**21**
1.4	Учебно-просветительское телевидение. /Лек/	4	**7**
1.5	Проблема ранних форм интерпретации классической литературы в аудиовизуальных искусствах. /Лек/	4	**7**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**22**
	Раздел 2. Внестудийное вещание (в.п. 1940-50-е гг.)		
2.1	Режиссура телевизионной трансляции. Расширение аудиовизуальных приемов, многокамерная съемка, теоретические аспекты работы со структурой новых форматов. /Лек/	5	**8**
2.2	Специфика «прямых» телевизионных передач. /Лек/	5	**7**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**21**
2.4	Запись театрального спектакля и ранние формы телеспектакля. /Лек/	6	**5**
2.5	Игровые и конкурсные телевизионные программы. /Лек/	6	**5**
2.6	Музыкально-развлекательное телевидение. /Лек/	6	**4**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**22**
	Раздел 3. «Авторское телевидение» (1960-80-е гг.)		
3.1	Феномен «авторского высказывания». Философия личности в аудиовизуальных искусствах в.п. XX века. Проблематика и поэтика новых жанров и форматов. /Лек/	7	**5**
3.2	Художественно-публицистическое телевидение. /Лек/	7	**5**
3.3	Детское телевидение. /Лек/	7	**5**
3.4	Научно-популярное телевидение. /Лек/	7	**5**
3.5	Режиссура неигрового телевизионного фильма. /Лек/	7	**5**
3.6	Телевизионный спектакль. /Лек/	7	**5**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	**69**
3.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
	Раздел 4. Аудиовизуальный контент конца XX – начала XXI вв.		
4.1	Режиссура игрового телевизионного фильма, телевизионный и сетевой сериалы. /Лек/	8	**4**
4.2	Спектакль в кинотеатре. Видео-контент на театральной сцене. Инсталляция. Театрализация фильма. /Лек/	8	**4**
4.3	Проблема современных перформативных техник и форматы ток-шоу. /Лек/	8	**4**
4.4	Теория и практика неигрового кинематографа. Современные аспекты «документализма». /Лек/	8	**4**

4.5	Проблема адаптации мирового визуального контента в современном российском кино- и теле-производстве. /Лек/	8	**10**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	**82**
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Появление первых теорий кинематографа в начале XX века. Лев Кулешов и его монтажная теория кино. «Эффект Кулешова». Принципы и приемы монтажа по Кулешову.
2. Развитие теоретических идей Кулешова в советском кинематографе. Сергей Эйзенштейн и его теоретические исследования: «монтаж аттракционов», «интеллектуальный монтаж», работы 30-х гг., «внутренний монолог», поиски визуально-звукового синтеза, «вертикальный монтаж».
3. Теоретические разработки и опыты В.Пудовкина. Параллельный и ассоциативный монтаж.
4. «Киноправда» Дзиги Вертова и «кино врасплох».
5. Два направления в мировом кинематографу: школа бр. Люмьер и школа Ж. Мельеса.
6. Теоретические предпосылки первого (советского) неореализма 30-х гг. Взгляды на кино Б.Барнета и Н. Экка
7. Итальянский неореализм 1940-1950-х гг. Идеи Чезаре Дзаваттини.
8. Французская «Новая волна» (1958-1968). Теория кино Андре Базена и ее отражение в творчестве Трюффо, Годара, Шаброля, Малля и др.

Вопросы к экзамену:
1. Взгляды на кинематограф итальянских режиссеров второй половины XX века: М.Антониони, Ф.Феллини, Л.Висконти, П.Пазолини, Б.Бертолуччи.
2. Немецкий киноэкспрессионизм 20-30-х гг. Его оценка З. Кракауэром.
3. Французский киноимпрессионизм и его теоретики Ж.Эпштейн, Л. Дюллак.
4. Французский киносюрреализм 20-30-х гг. Л.Бунюэль и С. Дали.
5. Английский кинематограф «сердитых молодых людей»конца 50-середины 60-х гг.
6. Обновление американского кинематографа в творчестве Д.У. Гриффита, Ч.С. Чаплина, Д.Форда,О. Уэллса.
7. Новые идеи в кинематографе США второй половины XX века: С.Спилберг, Ф.Коппола, М.Скорсезе, С.Кубрик, Д.Линч, К.Тарантино.
8. Новые веяния и свежие идеи в советском кино периода «оттепели» 1956-1964 гг.: М.Калатозов, С.Урусевский, Г.Чухрай, Г.Данелия, М.Хуциев, В.Шукшин, А.Тарковский.
9. Теория «запечатленного времени» Андрея Тарковского и ее влияние на последующее развитие российского и мирового кинематографа.

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовой работы:
1. Творчество Петра Фоменко.
2. Творчество Сергея Колосова.
3. Творчество Марка Захарова.
4. Творчество Татьяны Лиозновой.
5. Творчество Александра Прошкина.
6. Творчество Давида Карасика.
7. Творчество Анатолия Эфроса.
8. Творчество Владимира Мирзоева.
9. Творчество Валерия Фокина.
10. Творчество Романа Виктюка.
11. Творчество Владимира Бортко.
12. Творчество Сергея Урсуляка.
13. Творчество Георгия Товстоногова.
14. Творчество Виктора Лисаковича.
15. Творчество Владимира Виноградова.
16. Творчество Дмитрия Лунькова.
17. Творчество Олега Дормана.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы,

испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М. : Прогресс, 1968. — 328 с.
2. Вертов, Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. — М. : Искусство, 1966. — 320 с.
3. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 424 с.
4. Кулешов, Л. В. Основы кинорежиссуры / Л. В. Кулешов. — М. : Госкиноиздат, 1941. — 464 с.
5. Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей / Ю. Лотман. — СПб. : Искусство-СПБ, 2000. — 245 с.
6. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре / М. Ромм. — М. : Союз кинематографистов СССР. Бюро пропаганды советского киноискусства, 1975. — 288 с .
7. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1982. — 527 с.
8. Тарковский, А. О кинообразе // «Искусство кино». — 1979, №3.
9. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М. : Искусство, 2008. — 512 с.
10. Эйзенштейн, С. М. Избр. Соч. в 6 тт. Т. 2. / С. М. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1964. — 566 с.

Дополнительная литература:
1. Айснер, Л. Демонический экран / Л. Айснер. — М. : Пост Модерн Текнолоджи, 2010. — 210 с.
2. Антониони, М. Антониони об Антониони / М. Антониони. — М. : Радуга, 1986. — 399 с.
3. Аристарко, Г. История теории кино / Г. Аристарков. — М. : Искусство, 1968. — 129 с.
4. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. — М. : Искусство, 1972. — 384 с.
5. Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М. : Прогресс, 1968. — 328 с.
6. Бачелис, Т. И. Феллини / Т. И. Бачелис. — М. : Наука, 1972. — 400 с.
7. Богемский, Г. Д. Витторио де Сика / Г. Д. Богемский. — М. : Искусство, 1963. — 230 с.
8. Болдырев, Н. Ф. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского / Н. Ф. Болдырев. — М. : Урал Л.Т.Д, 2002. — 382 с.
9. Будяк, Л. М. История отечественного кино / Л. М. Будяк. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 528 с.
10. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Д. Вертов. — М. : Искусство, 1966. — 320 с.
11. Висконти, Л. Висконти о Висконти / Л. Висконти. — М. : Радуга, 1990. — 445 с.
12. Волкова, П. Д. Арсений и Андрей Тарковские / П. Д. Волкова. — М. : Зебра Е, 2004. — 261 с.
13. Гинзбург, С. С. Очерки теории кино / С. С. Гинзбург. — М. : Искусство, 1974. — 262 с.
14. Делёз, Ж. Кино / Ж. Делез. — М. : Ад Маргинем, 2004. — 624 с.
15. Добротворский, С. Н. Кино на ощупь / С. Н. Добротворский. — СПб. : Сеанс, 2001. — 544 с.
16. Довженко, А. П. Собр. Соч. в 4 тт. / А. П. Довженко. — М. : Искусство, 1964. — 430 с.
17. Дзаватини, Ч. Дневники жизни и кино. Статьи, интервью / Ч. Дзаватини. — М. : Искусство, 1982. — 302 с.
18. Ждан, В. Н. Введение в эстетику фильма / В. Н. Ждан. — М. : Искусство, 1972. — 15-18 с.
19. Зак, М. Кино как искусство, или Настоящее кино / М. Зак. — М. : Материк, 2004. — 440 с.

20. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. — М. : Знание, 1981. — 160 с.
21. Изволов, Н. А. Феномен кино: История и теория / Н. А. Изволов. — М. : ЭГСИ, 2001. — 319 с.
22. Капралов, Г. А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980) / Г. А. Капралов. — М. : Искусство, 1984. — 397 с.
23. Кино Великобритании. — М. : Искусство, 1970. — 359 с.
24. Кино Италии: Неореализм. — М. : Искусство, 1989. — 431 с.
25. Кино: 500 фильмов Европы. — Минск : Литература, 1996. — 576 с.
27. Козловский, Ю. А. Бергман о Бергмане / Ю. А. Козловский. — М. : Радуга, 1986. — 525 с.
28. Козинцев, Г. М. Собр. соч. в 5 т. / Г. М. Козинцев. — Л. : Искусство, 1982. — 550 с.
29. Козлов, Л. К. Лукино Висконти и его кинематограф / Л. К. Козлов. — М. : Искусство, 1986. — 302 с.
30. Копылова, Р. Д. Кинематограф плюс телевидение / Р. Д. Копылова. — М. : Искусство, 1977. — 135 с.
31. Квентин Тарантино. Интервью. — СПб, 2007. — 87 с.
32. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об искусстве / Ю. М. — СПб. : Искусство-СПБ, 2000. — 245 с.
33. Мартен, М. Язык кино / М. Мартен. — М. : Искусство, 1959. — 292 с.
34. Мельвиль, Л. Г. Кино и «эстетика разрушения» / Л. Г. Мельвиль. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
35. Мельвиль, Л. Г. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей / Л. Г. Мельвиль. — М. : ВНИИ киноискусства Госкино СССР, 1988. — 185 с.
36. Миняев, В. Стивен Спилберг и его мастерская / В. Миняев, Ф. Шелле. — М. : Панорама, 2000. — 448 с.
37. Монтегю, А. Мир фильма / А. Монтегю. — Л. : Искусство, 1969. — 380 с.
38. Пазолини, П. П. Избранное / П. П. Пазолини. — М. : Советский писатель, 1984. — 297 с.
39. Пудовкин, В. И. Собр. соч. в 3 т. / В. И. Пудовкин. — М. : Искусство, 1974.
40. Разлогов, К. Э. Мировое кино / К. Э. Разлогов. — М. : Эксмо, 2011. — 688 с.
41. Режиссерская энциклопедия: Кино Европы. — М. : Материк, 2002. — 203 с.
42. Рейзен, О. К. Бродячие сюжеты в кино / О. К. Рейзен. — М. : Материк, 2002. — 168 с.
43. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре / М. Ромм. — М. : Союз кинематографистов СССР. Бюро пропаганды советского киноискусства, 1975. — 288 с.
44. Сандлер, А. М. Мир и фильмы Андрея Тарковского / А. М. Сандлер. — М. : Искусство, 1990. — 398 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).
3. Мастерская индивидуальной режиссуры Мир. Открытые лекции Б. Юхананова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.you-mir.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).
4. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatre-library.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория и практика киноискусства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению искусствоведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История и теория музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7,8
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	14	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История и теория музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в стилях и жанрах русской и зарубежной музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «История и теория музыки» опирается на материал дисциплин «Культурология», «История русского театра», «История зарубежного театра». Русское и зарубежное музыкальное искусство представляет собой один из важных пластов художественной культуры мира. Без знания особенностей развития музыкального искусства оценка культурного универсума различных эпох не представляется целостной. Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Также студенты знакомятся с элементами музыкальной грамоты и музыкальной терминологией.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	Основы государственной культурной политики. Культурология
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Творческо-производственная практика
3	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Способен проанализировать музыкальное произведение и определить его в соответствующий исторический контекст
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Способен проанализировать музыкальное произведение и определить его особенности в контексте различных культур и религий
ПК-1: Способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Способен создать самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение, используя знания о теории создания музыкального произведения и соответствующий учитывая исторический контекст.
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Владеет комплексом различных музыкальных выразительных средств и умеет композиционно объединить их
ПК-2: Владеть художественными и техническими средствами, способностью их использования для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной версии аудиовизуального произведения, предназначенного для публичного использования
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Владеет комплексом разнообразных художественных средств, используемых для создания музыкального художественного произведения с использованием различных технических средств
ПК-6: Способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Знает и умеет использовать комплекс художественных средств необходимых для создания музыкального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Периодизацию истории музыки;

3.1.2	Основные стили, направления и жанры музыки, начиная с эпохи средневековья до музыки XX века;
3.1.3	Творческие портреты композиторов XVII-XX века.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Осмысливать многообразные стилистические и художественно-выразительные особенности музыкальных произведений;
3.2.2	Различать творческий почерк композиторов различных национальных культур;
3.2.3	Анализировать сочинения композиторов различных исторических эпох.
3.2.4	
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Устного анализа сочинений композиторов различных исторических эпох и создания самостоятельного музыкального художественного произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История зарубежной музыки от истоков до XVII века		
1.1	Музыка Древнего мира..Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека. Музыка древних Шумер. Космологическое значение музыки. Музыка – точная наука, подобная астрономии и математике. Учения о ладовой природе и гармонии музыки. /Лек/	7	**4**
1.2	История возникновения и развития жанров античного музыкального искусства (до IV в. н.э.). Достижение музыкального искусства в древнем Египте, отраженное в красоте народных песен, массовых народных действ. Культ богов, лежащий в основе сюжета популярных "страстей" и "мистерий". Высшая форма древнеегипетского фольклора. Профессиональное искусство. Гимны, как центральный жанр жреческого искусства, тетрахорд, лежащий в основе диатонической структуры сирийской музыки; лирический распев - интонационная основа византийских гимнов. Религиозно-поэтическая лирика, псалмы Давида, свадебные песни, как составляющие песенно-хорового искусства иудеев, основной антифонный принцип исполнения гимнов. Традиция единства искусств: музыки, поэзии, танца в древней Греции. Музыка Античного мира. Музыкальная мифология древних греков и космическое значение музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии сфер. Музыка и число. Платон о воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры античной музыки. Традиции исполнения. Ведущая теория этоса в системе образования Спарты. Возможность осуществления принципа гетерофонии в хоровой лирике. Разновидности хоровой лирики. Дифирамб в честь Диониса, как основа создания музыки в греческой трагедии. Основные различия хоровых фрагментов в трагедиях Эсхилла, Софокла, Еврипида. /Лек/	7	**4**
1.3	Становление основных жанров эпохи средневековья (IV-XIV в.). Духовная власть католической церкви во всех сферах жизни, создание почвы для объединения общими принципами музыкальной культуры. Основные идеи искусства средневековья: аскетизм, отрицание земных ценностей ради вечной жизни, "музыка - служанка церкви". Средоточие видов профессионального искусства в монастырях, псалмодия - как отражение эстетики средневековья. Основа для расцвета хоровой культуры Византии. Гимнотворчество, основы литургии, творчество ведущих гимнотворцев Ефима Сирина, Романа Сладкопевца; каноны, кондаки, их особенности. Роль Византии в истории культурысредневековья. Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных песнопений, роль в его создании личности Григория 1 (Великого). Грегорианский хорал, его отличительные черты. Средства объединения общими формами богослужения. Характерные особенности, принцип тропирования в секвенциях, литургических драмах. Особенности раннего многоголосия: органум, гимель (двойниковое пение), фобурдон. Полифоническая школа Нотр-Дам, формирование дисканта, как предшественника полифонических жанров Франции. Мотет, кондукт, их разновидности, светское многоголосия. /Лек/	7	**4**

1.4	Расцвет зарубежной музыки разных национальных культур эпохи Возрождения (XIV – 2-я половина XVII в.). Формирование жанров эпохи Возрождения, главное завоевание – идеи гуманизма. Повышенное внимание к народной песенности, национальным истокам, фольклору. Французское "Ars nova " - новое искусство. Расцвет светских жанров: шансон, баллады, песни с сопровождением. Развитие программной шансон на примере творчества Клемана Жаннекена. Внимание к текстам поэтов- профессионалов, использование тем и сюжетов из французского быта. Народные жанры итальянской хоровой музыки: фроттола, вилланелла. Итальянский мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до мадригальных комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок зарождения итальянской оперы. Формирование частей мессы - проприум, ординариум: отличительные черты, предпосылки создания самостоятельного вокально-хорового произведения. Хоровая полифония - ведущая область церковной музыки. Римская и венецианская школы церковной полифонии. Характерные и отличительные черты школы. Дж. Палестрина – представитель римской полифонической школы, композитор хоровой музыки a cappella. Представители венецианской школы, влияние на хоровое письмо стиля барокко. Нидерландские метризы - очаги профессионального образования, обучения хоровому искусству. Основа полифонии строгого стиля - имитация; достижения в полифонии, фуга. Месса XVI в. - лаборатория музыкального хорового творчества композиторов, "хоровая симфония". Развитие жанра мотета, борьба духовенства с "вульгарным" мотетом, хоровой склад с равноправием всех голосов. Представители нидерландской полифонической школы: О. Лассо, Я. Окегем, Ж. Депре Идеи реформаторства в движении протестантизма, лютеранство как официальная религия Германии. Особенности текста, хоровой склад протестантского хорала. /Лек/	7	**4**
	Раздел 2. Музыкальная культура Древней Руси (XI – XVII века)		
2.1	Светское музыкальное искусство. Древнейшие виды народного творчества. «Смеховой мир» русского средневековья и скоморошество.Музыка древней Руси. Русская музыка — это своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Ее истоки находятся в глубокой древности и тесно связаны с художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами. Византийские песнопения и их значение для русской православной культуры. Зарождение профессиональной музыки в России происходило в эпоху создания первого древнерусского государства — Киевской Руси (IX—XIII века). Введение христианства в качестве государственной религии (988 год) и укрепление связей с Византией имели огромное значение для его последующего политического и культурного развития. Фольклорные истоки и культура скороморошества. Скоморохи — любимцы князей и простого народа — были талантливыми артистами — певцами и танцорами, «лицедеями» и фокусниками, акробатами и дрессировщиками. Свои выступления они сопровождали игрой на различных народных инструментах — дудках, волынках, гуслях, гудках, трубах, бубнах, свирелях. /Лек/	7	**4**
2.2	Развитие церковно-певческого искусства в XI - XVII века Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ. Церковное пение было одноголосным, без инструментального сопровождения и записывалось при помощи особых условных знаков, происходивших от системы невменного письма. (Невмы (от греч. «дыхание») — знаки нотного письма, которые применялись в церковном пении в средневековой Европе; помещались над словесным текстом и напоминали певцам лишь о направлении мелодии, то есть служили своеобразной «подсказкой» при пении). Эти знаки могли обозначать как один звук, так и группу звуков, целую характерную попевку, но не указывали их точную высоту. Такой способ записи" музыки получил название знаменного письма (от славянского слова «знамя» — «знак»). Его называли также крюковым письмом (по наименованию одного из главных знаков — «крюк»). /Лек/	7	**4**

2.3	Новые музыкальные течения второй половины XVII века. Строчное пение. Расцвет русского православного искусства в 17 веке. Демественный напев. Основы партесного многоголосия. Партесный концерт и русское барокко. Наиболее развитой формой партесного многоголосия стали духовные концерты. Они исполнялись во время праздничного богослужения, отличались большой роскошью музыкального письма, а количество голосов могло достигать 24-х. Характерными чертами партесного концерта были полнота и насыщенность звучания, красочные динамические контрасты при чередовании хоровых и ансамблевых эпизодов. Параллельно с утверждением в богослужении партесного пения в быту возникает жанр многоголосной песни, которая исполнялась дома в часы досуга. Это были канты, также пришедшие с Украины. Внелитургическая духовная песня. Светские формы музицирования. /Лек/	7	**4**
	Раздел 3. Музыка эпохи барокко XVII – первой половины XVIII		
3.1	Музыка эпохи барокко.Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка как сфера искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория аффектов и становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. Первые музыкально-теоретические трактаты. Музыка эпохи барокко /Лек/	7	**4**
3.2	Эволюция оперного жанра в XVII веке.Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально музыкальный спектакль называли «dramma per musica» – «драма на музыке» или «музыкальная драма», к чему добавляли – опера, то есть труд такого-то композитора.Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII столетий. Их авторы были участниками небольшого кружка любителей искусства, собиравшихся у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Кружок этот вошел в историю музыки под названием флорентийской камераты (итальянское camerata – кружок). Итальянская опера на примере творчества Клаудио Монтеверди, Алессандро Скарлатти. Сравнительный анализ оперы buffa и оперы seria. Немецкая опера на примере творчества Генриха Шютца Английская опера на примере творчества Генри Перселла Жан Батист Люли – французская опера. /Лек/	7	**4**
3.3	Инструментальная музыка XVII века. Инструментальная музыка исторически развивалась позднее вокальной и далеко не сразу выдвинулась на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров. В эпоху Возрождения (XV– XVI вв.) положение изменилось: инструментальное искусство шагнуло далеко вперед. Был создан обширный инструментальный репертуар. Однако большинство инструментальных композиций того времени ничем не отличалось от вокальных: инструменты попросту замещали вокальные голоса без учета специфики тембров. Эти пьесы могли исполняться на любых инструментах, лишь бы позволял диапазон (на скрипке то же, что и на тромбоне). Однако с годами инструментальная музыка все настойчивее стремится уйти от копирования вокальных образцов. И вот, наконец, в XVII веке происходит полное раскрепощение инструментальной музыки – этот факт считается одним из главных завоеваний данной исторической эпохи. Инструментальная музыка становится самостоятельной областью композиторского творчества, расширяется круг ее содержания. Ни один жанр профессиональной музыки не обходится теперь без участия музыкальных инструментов. Так, например, опера с самых первых дней своего существования опиралась на оркестровое звучание. Появляется живой интерес к различным музыкальным тембрам. Композиторы начинают осознавать художественные и технические возможности того или иного инструмента и сочиняют для скрипки не так, как для органа или флейты. Складываются различные инструментальные стили – органный, скрипичный, клавирный – с их специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами. /Лек/	7	**4**

3.4	Биографический портрет Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Органное, инструментальное и вокально-ораториальное творчество композитора. Жанры.Творческое наследие Баха почти необозримо, оно включает более 1000 произведений самых разных жанров, причем среди них есть такие, масштабы которых исключительны для своего времени (МР). Произведения Баха можно разделить на три основные жанровые группы: -вокально-инструментальная музыка; -органная музыка, -музыка для других инструментов (клавира, скрипки, флейты и т.д.) и инструментальных ансамблей (в т.ч. оркестровая). Произведения каждой группы связаны, в основном, с определенным периодом творческой биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, вокально-инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге. Музыкальная символика произведений Баха. Круг образов и идейное содержание. /Лек/	7	**4**
3.5	Творчество Георга Фридриха Генделя. Творчество Генделя наряду с творчеством Баха, явилось кульминацией в развитии музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многое объединяет этих двух художников, которые, к тому же, были ровесниками и соотечественниками: - оба синтезировали творческий опыт различных национальных школ, их творчество – это своеобразное подведение итогов в развитии многовековых традиций; - и Бах, и Гендель явились крупнейшими в истории музыки полифонистами; - оба композитора тяготели к жанрам хоровой музыки. Однако в сравнении с Бахом творческая судьба Генделя сложилась совершенно иначе, с самого рождения он воспитывался в других условиях, а впоследствии жил и работал в иной общественной обстановке. /Лек/	7	**4**
	Раздел 4. Русская музыкальная культура XVIII века		
4.1	Музыкальная культура первой половине и середине XVIII века. Музыкальный быт Петровской эпохи. Развитие искусства на Руси "до Петра" вполне можно соотносить с искусством Средневековья в Европе - то же преобладание церковной тематики и гонение на мирские развлечения. Однако Русь задержалась на этом этапе, что становится понятно, если вспомнить историко-географические особенности нашей страны. Реформы Петра I дали толчок зарождению светского искусства. Появляются инструментальные капеллы сначала при дворе, потом в домах вельмож и помещиков, развивается любительское музицирование. /Лек/	7	**4**
4.2	Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной композиторской школы. Народная песня и ее изучение. Музыкальный театр. В Москве в 1702 году (за год до основания Петербурга) был учрежден первый публичный театр в Комедийной храмине на Красной площади. В драматические спектакли этого театра включалось много арий, маршей и т.п. Указом 1711 года во всех пехотных полках были введены штатные духовые оркестры. В 1703 году по распоряжению Петра из Москвы в СПб. был переведен хор государевых певчих дьяков, реорганизованный в 1763 году в Придворную певческую капеллу. С 1721 года хор патриарших певчих дьяков стал называться Синодальным хором. Оба этих коллектива сыграли большую роль в развитии русской музыкальной культуры. /Лек/	7	**4**

4.3	Основные музыкальные жанры XVIII века. Опера. Творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского. Хоровая музыка. Так, например, в Придворной певческой капелле были выучены и воспитаны М. Березовский и Д. Бортнянский, чьи произведения привлекают слушателей и исполнителей до наших дней. А начиналась судьба двух этих музыкантов на Украине, в городе Глухове, где в 1738 году была открыта школа пения и инструментальной музыки. Народная песня стала основой национальной композиторской школы. На оперную сцену России 70-х гг. XVIII в. входят новые персонажи - мужики, дворовые, купцы.В создании русск. комич. оперы большую роль сыграли литераторы. Так, в 1772 г. в Царском Селе была поставлена опера "Анюта", текст которой создан писателем и собирателем народных песен М.И. Поповым. Музыка оперы не сохранилась и имя композитора осталось неизвестным. Литератор А.О. Аблесимов написал оперу "Мельник, колдун, обманщик и сват". Скрипач Михаил Матвеевич Соколовский подобрал и аранжировал для оперы народные мелодии. Музыка "Мельника" дошла до нас только в позднейшей обработке, авторство которой не установлено. Драматург Я.Б. Княжнин выступил с рядом комических опер: "Несчастье от кареты", "Скупой", "Сбитенщик". Для сочинения музыки к первым двум операм он привлек скрипача и дирижера бального оркестра В.А. Пашкевича, к третьей - одного из иностранцев, работавших в России. Либретто оперы "Санктпетербургский гостиный двор" написал драматург М.А. Матинский. Он же сочинил музыку. Эта опера неизвестна нам в ее первоначальном виде. Текст ее позднее был переработан автором, а музыка переделана композитором Пашкевичем. Опера получила новое название "Как поживешь, так и прослывешь". В 1779 г. в Москве поставлен "Мельник" - Эта дата считается началом русской национальной оперы. В том же году в Петербургском Вольном театре состоялась премьера оперы "Как поживешь, так и прослывешь". В то же время появлялись спектакли, в создании которых поучаствовала сама Екатерина Вторая. С помощью секретаря она сочиняла либретто, а музыку поручали иностранцам - капельмейстерам (Мартин, Сорти, Каноббио), а также русским композиторам (Пашкевич, Фомин). Так появилась сказочная опера "Февей", бытовая опера "Федул с детьми" и драматическая пьеса с музыкой трех композиторов "Начальное управление Олега ".Над всеми мастерами ранней русской комической оперы возвышался Е.Фомин. Первоклассный музыкант, он получил образование в музыкальных классах Академии художеств и затем совершенствовался в Италии. В Болонье он был удостоен звания члена Филармонической академии. Небольшая комическая опера Фомина "Ямщики на подставе" (т.е. на почтовой станции) вся основана на хоровых народных песнях, обработанных композитором. Либретто составил Н.А. Львов. Позднее он включил использованные в опере песни в сборник русских народных песен подготовленный им в сотрудничестве с И. Прачем. /Лек/	7	**4**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**3**
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
	Раздел 5. Венская классическая школа		
5.1	Творческий портрет Й. Гайдна. Жанр симфонии. Классицизм – особенности стиля. Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка как искусство разума. Основные направления развития музыкального театра в 18 веке. Расцвет инструментальной музыки и формирование классических жанров. Соната и симфония – их структура и символика. Основные композиторские школы Европы 18 века. Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи Просвещения. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее зна́чимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу основоположника классического симфонизма. Детские годы. Первые годы самостоятельной жизни в Вене. Период творческой зрелости. Поздний период творчества. Симфоническое творчество Гайдна.Жанр симфонии. Состав симфонического оркестра. «Времена года» - оратория Гайдна. /Лек/	8	**3**

5.2	Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. Трудно назвать другого художника, личность и творчество которого породили так много противоречивых представлений, как Моцарт. Каждая эпоха, каждое поколение открывает в его музыке новые грани и воспринимает по-своему. «Беспечный гений», вечно юный, ясный, гармоничный, влюбчивый. Многие считали, что трагическая жизнь композитора осталась за пределами его творческого мира. Романтики создали другую легенду о Моцарте. «Романтизированный» Моцарт – это композитор, который «касается сверхчеловеческого» (Гофман), чей музыкальный мир непостижимо загадочен.Оперное, симфоническое творчество Моцарта. «Реквием» Моцарта.Контрольная работа по творчеству Моцарта. /Лек/	8	**3**
5.3	Жизненный и творческий путь Л. В. Бетховена. Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Это эпоха, богатая великими общественными событиями, главное из которых – революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы оказали на композитора сильнейшее воздействие – и на его мировоззрение, и на творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения «диалектики жизни». /Лек/	8	**3**
	Раздел 6. Музыкальная культура второй половины XIX века		
6.1	Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н.Римский- Корсаков, П.Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы. /Лек/	8	**3**
6.2	Творчество А.П.Бородина. Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки. Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая рабоа в медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано. /Лек/	8	**3**

6.3	Творческий портрет М. П. Мусоргского. Краткий обзор творческого наследия композитора на примере оперы «Борис Годунов», вокального цикла «Песни и пляски смерти» и фортепианного цикла «Картинки с выставки». Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского. Подробно разбирается опера «Борис Годунов». /Лек/	8	**3**
6.4	Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору. Основные произведения: - 15 опер: «Садко», «Золотой петушок», «Кащей бессмертный», «Царская невеста», и другие. - для оркестра: 3 симфонии, муз. картина «Садко», «Сербская фантазия», «Сказка», «Симфониетта на русские темы», «Испанское каприччио», «Шахеразада», «Светлый праздник». - концерты, ансамбли для различных инструментов с оркестром. - фортепианные произведения. - 79 романсов, вокальные дуэты, трио и т.д. Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»), Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»), Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора. /Лек/	8	**3**
6.5	Творчество П.И Чайковского. Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей. Анализ опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты Чайковского. Симфоническое творчество на примере 6 симфонии композитора. /Лек/	8	**3**
	Раздел 7. Романтизм в европейской музыке		
7.1	Общая характеристика творчества Ф. Шуберта. Первый композитор-романтик, Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и небогатая событиями, оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порою просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что «Неоконченная» симфония ждала своего ис¬полнения более 40 лет, а До-мажорная – 11 лет. Пути, открытые в них Шубертом, долгое время оставались неведомыми. Песенные циклы, фортепианное и симфониеское творчество композитора.Романтизм явился своеобразной реакцией на Просвещение с его культом разума. Его возникновение было обусловлено разными причинами. Важнейшая из них – разочарование в итогах Великой французской революции, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд. Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом. /Лек/	8	**3**

7.2	Творческий облик Шопена. Фридерик Шопен относится к числу композиторов, сыгравших основополагающую роль в национальной музыкальной культуре. Подобно Глинке в России, Листу в Венгрии, он стал первым польским музыкальным классиком. Но Шопен – это не только национальная гордость поляков. Не будет преувеличением назвать его одним из самых любимых слушателями всего мира композиторов. Фортепианное творчество композитора – мазурки, вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, баллады и т.д. /Лек/	8	**3**
7.3	Оперное творчество Джоаккино Россини. За свою творческую жизнь Россини написал 38 опер в жанрах seria и buffa. К началу XIX века оба эти жанра находились пребывали в состоянии упадка. Опера seria находилась в тисках многочисленных устаревших штампов. Публика, прежде всего, ценила вокальную виртуозность, поэтому композитор должен был угодить всем главным исполнителям. Опера buffa была более жизнеспособной, но и здесь наблюдался нездоровый перекос в сторону бездумной развлекательности. Благодаря Россини итальянская опера вновь обрела былое величие. /Лек/	8	**3**
7.4	Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера. Вагнер проявил себя не только как гениальный музыкант – композитор и дирижер, но и как поэт, драматург, критик-публицист (16 томов его литературных сочинений вклю¬чают работы по самым разным вопросам – от политики до искусства). Трудно найти художника, вокруг которого велись бы столь же ожесточенные споры, как вокруг этого композитора. Бурная полемика между его сторонниками и против¬никами вышла далеко за пределы современной Вагнеру эпохи, не утихнув и после его смерти. На рубеже XIX – XX веков он стал поистине «властителем дум» европейской интеллигенции. Оперная реформа Вагнера. /Лек/	8	**3**
7.5	Жизненный и творческий путь Д. Верди. Творчество Джузеппе Верди – кульминация в развитии итальянской музыки XIX века. Его творческая деятельность, связанная, в первую очередь, с жанром оперы, охватила более полувека: первая опера («Оберто, граф Бонифачо») была написана им в 26-летнем возрасте, предпоследняя («Отелло») – в 74 года, последняя («Фальстаф») – в 80 (!) лет. Всего, с учетом шести новых редакций ранее написанных произведений, он создал 32 оперы, которые и поныне составляют основной репертуарный фонд театров всего мира. Подробный анализ опер «Риголетто», «Травиата» и «Аида». /Лек/	8	**3**
	Раздел 8. Западноевропейская музыка XX века. Различные стилевые направления - импрессионизм, экспрессионизм и т.д.		
8.1	Импрессионизм в музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси (1862-1918). Современная музыка обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. Период, когда композитор работал наиболее интенсивно, принимая непосредственное участие в идейно-художественном движении своего времени, – последнее 15-летие XIX-первые годы XX века. Это время имело переломное значение для судеб европейской культуры и искусства. Имя Дебюсси прочно закрепилось в истории искусства как имя основоположника музыкального импрессионизма. Действительно, в его творчестве музыкальный импрессионизм нашел свое классическое выражение. Дебюсси тяготел к поэтически одухотворенному пейзажу, к передаче тонких ощущений, которые возникают при любовании красотой неба, леса, моря (особенно любимого им). Музыкальные аналогии импрессионистической живописи можно найти и в области выразительных средств Дебюсси, прежде всего в гармонии и оркестровке. Это – общепризнанная сфера новаторства композитора. На первом плане здесь волшебная красочность и изысканность. Дебюсси был прирожденным колористом. Пожалуй, это первый композитор, для которого звуковой облик произведения был предметом особой заботы. Колористична его гармония, которая привлекает самим звучанием – сонорностью. Функциональные связи ослаблены, тяготения тонов и вводнотоновость не имеют существенного значения. Отдельные созвучия приобретают некоторую автономность и воспринимаются как красочные «пятна». Часто используются стоячие, как бы застывшие гармонии, аккордовые параллелизмы, чередование неразрешающихся диссонансов, модальные лады, целотоновость, битональные наложенения. /Лек/	8	**3**

8.2	Экспрессионизм в музыке. Творчество Арнольда Шенберга. Экспрессионизм – одно из наиболее сложных и противоречивых направлений в художественной культуре первых десятилетий XX столетия. Наиболее ярко он проявил себя в культуре Германии и Австрии. Экспрессионизм официально заявил о себе в 1905 году. В это время в Дрездене студенты архитек¬турного факультета Высшего технического училища образо¬вали творческое объединение «Мост». В него вошли художники Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пихштейн, П. Клее. К немецким участникам объединения вскоре присое¬динились иностранцы, среди которых были и русские художники. В 1911 году возникла мюнхенская группа «Синий всадник», новое содружество художников-экспрессионистов. В его составе были Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, П. Клее, Л. Фейнингер. /Лек/	8	**2**
8.3	Жизненный и творческий путь СВ. Рахманинова. В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема родины. Романтический пафос сочетается в его музыке с лирико-созерцательными настроениями, неистощимое мелодическое богатство, широта и свобода дыхания - с ритмической энергией. 4 концерта, "Рапсодия на тему Паганини" (1934) для фортепиано с оркестром, прелюдии, этюды-картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-1936), фантазия "Утес" (1893), поэма "Остров мертвых" (1909), "Симфонические танцы" (1940) для оркестра, кантата "Весна" (1902), поэма "Колокола" (1913) для хора и оркестра, оперы "Алеко" (1892), "Скупой рыцарь", "Франческа да Римини" (обе 1904), романсы. /Лек/	8	**2**
8.4	Творчество С. Прокофьева. В дерзко-новаторских фортепьянных сочинениях 1908-1914 («Отчаяние», «Наваждение», токката, 1-й концерт с оркестром, «Сарказмы») заметна близость молодого Прокофьева антиромантическим идеям раннего русского авангарда. Обогащение гармонии средствами расширенной тональности 20 века сочетается в зрелых сочинениях с проникновенным лирическим мелосом широкого дыхания, строгой классичностью структур. Оперы «Игрок» (1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919), «Огненный ангел» (1927), «Семен Котко» (1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Война и мир» (1943; 2-я редакция, 1952); балеты «Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ о каменном цветке» (1950), оратория «На страже мира» (1950), кантата «Александр Невский»(1939), 7 симфоний (1917- 1952), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), концерты для инструментов с оркестром, сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам. /Лек/	8	**2**
8.5	Творчество Д. Шостаковича. Шостакович Дмитрий Дмитриевич - один из крупнейших композиторов современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. После Первой симфонии началась краткая полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В это время появились: Первая соната для фортепиано (1926), пьеса "Афоризмы" (1927), Вторая симфония "Октябрь" (1927), Третья Симфония "Первомайская" (1929). Появление кино- и театральной музыки ("Новый Вавилон" 1929), "Златые горы" 1931, спектакли "Клоп" 1929 и "Гамлет" 1932) связано с формированием новых образов, особенно социальной карикатуры. Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову (1932). Сюжет одноименной повести Н. С. Лескова переосмыслен Шостаковичем как драма незаурядной женской натуры в условиях несправедливого общественного устройства. Сам автор назвал свою оперу "трагедией-сатирой". В ее музыкальном языке гротеск в духе "Носа" сочетается с элементами русского романса и протяжной песни. В 1934 опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием "Катерина Измайлова"; затем последовал ряд премьер в театрах Северной Америки и Европы. Это был триумф, и Шостаковича поздравляли как гения. Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне. /Лек/	8	**2**

8.6	Полистилистика в творчестве А. Шнитке. А. Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго поколения. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. Метод полистилистики на примере Первой, Третьей Симфонии композитора, Сюиты в старинном стиле, Кантата «История доктора Иоганна Фауста». /Лек/	8	**2**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	**11**
8.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Депре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
5. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
6. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
9. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха.
10. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
11. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
12. Вольфганг Амадей Моцарт. Жанры в творческом наследии Моцарта.
13. Творческий путь Людвига ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор). Поздний классицизм и начало романтизма.
14. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в балладе Шуберта «Лесной царь» на стихи Гёте.
15. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Национальные жанры в творчестве Шопена. Мазурки, этюды, полонезы, ноктюрны – новое в осмыслении жанра.
17. Особенности оперной реформы Рихарда Вагнера на примере оперы «Лоэнгрин».
18. Оперное творчество Джузеппе Верди.
19. Импрессионизм в творчестве Дебюсси.
20. Додекафония Шенберга – новее пути развития.
21. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
22. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева.
23. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
24. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
25. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского- учителя музыкальной правды. Песни Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Творчество Модеста Петровича Мусоргского. Вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кащей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик».
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

32. Кантата «Александр Невский» С.С. Прикофьева.
33. Поиски нового. Оперное и балетное творчество Д.Д. Шостаковича на примере опер «Нос», «Катерина Измайлова», балетов –«Золотой век» и Болт».
34. Полистилистика – творческий метод композиторов второй половины XX века на примере творчества А. Шнитке.

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ и докладов:
1. Древнегреческая музыка.
2. Особенности средневековой музыкальной идеологии. Григорианский хорал. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Светское искусство трубадуров.
4. Возникновение оперы. Опера seria и опера buffa.
5. Французская опера на примере творчества Люлли.
6. Особенности английской оперы. Перселл «Дидона и Иней».
7. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
8. Кантаты Баха. «Кофейная» и другие
9. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре.
10. Особенности стиля классицизма. Йозеф Гайдн. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
11. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
12. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
13. Симфонии Людвига ван Бетховена. Поздний классицизм и начало романтизма в музыке.
14. Особенности музыкального романтизма на примере песенных циклов Франца Шуберта.
15. Романтичесая миниатюра в творчестве Фредерик Шопена.
16. Оперная реформа Р. Вагнера на примере опер «Лоэнгрин».
17. Верди. «Риголетто».
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Нововенская школа. Экспрессионизм в музыке. Творческий метод Шенберга. Додекафония
20. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
21. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
22. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
23. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
24. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
25. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
26. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
27. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
28. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
29. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
30. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
31. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
32. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
33. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
34. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
35. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
36. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».
37. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера (на примере Симфонии № 2 до минор).
38. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга.
39. Опера Берга «Воццек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.
40. Теория додекафонии как попытка решения проблемы интонационного кризиса XX века (Опера Шёнберга «Моисей и Аарон» или Скрипичный концерт Альбана Берга).
41. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература для раздела зарубежной музыки:
1. Галацкая, В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 / В. Галацкая. — М., 1989
2. Гивенталь, И.А., Щукина Л.Д., Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. VI / И.А. Гвинеталь. — М., 1994.
3. Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века / М.Друскин. — М., 1976.
4. Конен, В. История зарубежной музыки. Вып. 3 / В. Конен.— М., 1989.
5. Келдыш, Ю. , Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. Вып. 1 / Ю. Келдыш, О. Левашова, А. Кандинский. — М., 1990.

6. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV / Б.В. Левик. — М., 1987.
7. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. V / Б.В. Левик. — М., 1984.
8. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1, Т. 2 / Т. Ливанова. — М., 1982.
9. Нестьев, И. История зарубежной музыки. Конец XIX – начало XX века / И. Нестьев. — М., 1988.
10. Тараканов, М. История современной отечественной музыки. Вып. 2, 3, 4 / М. Тараконов. — М., 1999.
11. Фрид, Э. Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4 / Э.Фрид. — Л., 1985.

Дополнительная литература для раздела зарубежной музыки:
1. Бергер, Л. Закономерности истории музыки / Л. Бергер. — М.: Музыкальная академия, 1993, № 2.
2. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская.— М., 2006.
3. Гачев, Г. Музыка и световая цивилизация / Г.Гачев. — М.: Музыкальная академия. — 1993, № 2.
4. Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима Е.В. Герцман. — СПб, 1995.
5. Екимовский, В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество / В. Екимовский. — М., 1987.
6. Захарова, О.И. Риторика и западно-европейская музыка XVII-первой половины XVIII вв.: принципы, приемы / О.И. Захарова. — М., 1983.
7. История зарубежной музыки в 12-тт. — М., 1975.
8. Корыхалова, Н. П. Музыкально-исполнительские термины / Н.П. Корыхалова. – СПб, 2002.
9. Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б.В. Левик. — М., 1978.
10. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика Германии XIX в. Т. 1-2. / В. П. Шестаков. — М., 1981.
11. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / В. П. Шестаков. — М., 1966.
12. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. / В. П. Шестаков. — М., 1971.
13. Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. — Тамбов, 1993.
14. Популярная история музыки. — М., 2002.
15. Смирнов, В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. — Л., 1981.
16. Сто великих композиторов. — М., 2000.
17. Сто великих музыкантов. — М., 2002.
18. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства.: Учеб. Пособие / В.Н. Холопова. — СПб, 2000.
19. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. — М.: Музыка, 1964.
20. Яроциньский, С.Т. Импрессионизм и символизм / С.Т. Яроциньский. — М., 1978.

Основная литература для раздела русской музыки:
1. Келдыш, Ю., Левашова, О., Кандинский, А. История рус. музыки. Вып. 1 / Ю. Келдыш, О. Левашова, А. Кандинский. — М., 1990.
2. Тараканов, М. История современной отечественной музыки. Вып.2, 3, 4 / М. Тараканов. — М., 1999.
3. Фрид, Э. Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4 Э. Фрид. — Л., 1985.

Дополнительная литература для раздела русская музыка:
1. Асафьев, Б.В. Русская музыка от начала XIX столетия / Б.В. Асафьев. — М.–Л., 1930.
2. Асафьев, Б.В. Русская музыка XIX и нач. XX века / Б.В. Асафьев. — Л., 1968.
3. Беляев, В.М. Музыка / В.М. Беляев. // История культуры Древней Руси. Т.2. — М.-Л., 1951.
4. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла, классика / Р.Э. Берченко. — М., 2005.
5. Бэлза, И.Ф. О славянской музыке. Избранные работы / И.Ф. Бэлза. — М., 1963.
6. Бэлза, И.Ф. О музыкантах XX века / И.Ф. Бэлза. — М., 1979.
7. Васина – Гроссман, В.А. Русский классический романс XIX века / В.А. Васина-Гроссман. — М., 1956.
8. Герцман, Е.В. В поисках песнопений греческой Церкви: Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция древних музыкальных рукописей / Е.В. Герцман. — СПб, 1996.
9. Герцман, Е.В., Тайны истории древней музыки / Е.В. Герцман. — СПб, 2004.
10. Гозенпуд, А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки / А. Гозенпуд. — Л., 1959.
11. Гозенпуд, А. Русский водевиль / А. Гозенпуд. — Л.–М., 1959.
13. Диксон, Э. История христианской музыки / Э. Диксон. — СПб, 2001.
14. Доброхотов, Б.В. А. Алябьев. Творческий путь / Б.В. Доброхотов. — М., 1966.
15. Доброхотов, Б.В. Д.С. Бортнянский / Б.В. Доброхотов. М. – Л., 1950.
16. Евдокимова, Ю.К. Многоголосие средневековья / Ю.К. Евдокимова. — М., 1983.
17. Жуков, Д.Е. Из истории богослужебного пения в России. Знаменный распев / Д. Е. Жуков. // Православие: история, традиции и современность: Сб. статей. — Тверь, 2003.
18. Земцовский, И.И. Интонационное зерно оперы «Борис Годунов» / И.И. Земцовский. — М.: Советская музыка, 1959, №3. С. 24-32.
19. Земцовский, И.И. О фольклоре, историзме и парадоксах / И.И. Земцовский. — М.: Советская музыка, 1968. №4. С.86-90.
20. Земцовский, И.И. Мелодика календарных песен / И.И. Земцовский. — Л., 1975.
21. Имханицкий, М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры / М.И. Имханицкий. — М., 1987.
22. Келдыш, Г.В. История русской музыки. В 10 т / Г.В. Келдыш.— М., 1983-1989.
23. Ларош, Г.А. Избранные статьи о М.И. Глинке / Г.А. Ларош.— М., 1953.
24. Левашёва, О.Е. М.И. Глинка. Кн. 1-2. / О.Е. Левашёва. — М., 1987-1988.
25. Ливанова, Т.Н. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры / Т.Н. Ливанова. — М., 1998.
26. Макаровская, М. Литургия Св. Иоанна Златоустого знаменного распева / М. Макаровская. — М., 2005.
27. Лобанов, П.В. А.Н. Скрябин – интерпретатор своих композиций / П.В. Лобанов. — М., 1995.
28. Маркус, С. История музыкальной эстетики / С. Маркус. — М., 1959-1965.
29. Мартынов, В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси / В.И. Мартынов. - М., 2000.

30. Металлов, В.М. Азбука крюкового пения. Опыт систематического руководства к чтению крюковой семиграфии песнопений знаменного распева периода киноварных помет / В.М. Металлов. — М., 1899.
31. Гарбузов, Н.А. Музыкальная акустика / Н.А. Гарбузов. ¬— М., 1994.
32. Келдыш, Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь / Г.В. Келдыш. — М., 1990.
33. Мусоргский, М.П. Письма / М.П. Мусоргский. — М., 1984.
34. Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский — М., 1972.
35. Привалов, Н.И. Гудок, древнерусский музыкальный инструмент / Н.И. Привалов. — СПб, 1994.
36. Рахманинов, С.В. Литературное наследие / С.В. Рахманинов. — М., 1978.
37. Рубцов, Ф. Статьи по музыкальному фольклору / Ф. Рубцов. — Л. – М., 1973.
38. Натансон, В.А., Николаев, А.А. Русская фортепианная музыка с конца XVIII до 60х годов XIX века: Хрестоматия. Вып.1,2 / В.А. Натансон, А.А. Николаев. — М., 1954, 1956.
39. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. — М.. 1973.
40. Смирнов, М. Русская фортепианная музыка. Черты своеобразия / М. Смирнов. — М., 1983.
41. Сохор, А.Н. А.П. Бородин / А.Н. Сохор. — М.–Л., 1965.
42. Успенский, Н.Д. Древнерусское певческое искусство / Н.Д. Успенский. — М., 1971.
43. Успенский, Н.Д., Чин всенощного бдения в Греческой и Русской Церкви / Н.Д. Успенский. — М., 2001.
44. Холопова, В. Композитор Альфред Шнике / В. Холопова. — М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 23.10.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 23.10.2022).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.muzofon.com/ (дата обращения: 23.10.2022).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.audiopoisk.com/ (дата обращения: 23.10.2022).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: http://www.piano-sheets.ru/load/ (дата обращения: 23.10.2022).
6. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www.arsl.ru/?page=8/ (дата обращения: 23.10.2022).
7. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/ (дата обращения: 23.10.2022).
8. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.classic-online.ru/ (дата обращения: 23.10.2022).
9. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/ (дата обращения: 23.10.2022).
10. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: http://www.potemkin.earlymusic.ru/ (дата обращения: 23.10.2022).
11. Классическая музыка он-лайн. [Электронный ресурс]. URL: http://www.classic-online.ru/ (дата обращения: 23.10.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт., цифровое пианино Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и теория музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, а также слушанию классической музыки. В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в стилях и жанрах русской и зарубежной музыки.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Экономика и продюсирование в теле- кинопризводстве

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
б/с, Ст. преп. Звягинцева Т. Н.

Рецензент(ы):
б/с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Экономика и продюсирование в теле- кинопризводстве

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03 2025 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Формирование и развитие компетенций, необходимых для целостного представления об основных аспектах организации производства в аудиовизуальной сфере, познакомить студентов с современным понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим процесс продюсирования, дать представление о юридических аспектах деятельности продюсера, принципах управления современными экранными технологиями.
2	Развить умение составления бизнес - проектов, расчета сметы затрат, управления рисками. Ознакомить с основными направлениями киномаркетинга. Сформировать у студентов представление о разновидностях продюсерской и менеджерской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии
3	Техника и технология телевизионного производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Результат обучения: Умеет разрабатывать концепцию проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Результат обучения: Умеет разрабатывать план реализации проекта, с учетом рисков
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Результат обучения: Умеет осуществлять мониторинг в ходе реализации проекта и вносить корректировки в план реализации.
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономикеПонимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
Результат обучения: Ориентируется в механизмах экономического развития, принципах и способах государственного регулирования экономики.
УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
Результат обучения: Знает и подбирает инструменты финансового планирования и управления финансовыми рисками.
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения
ПК-5: Способен вести исследовательскую и учебно-педагогическую работу по направлениям истории, теории и практики сферы исполнительских искусств
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: Знает алгоритмы анализа и критерии оценки результатов творческо-производственной деятельности.
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: Знает и применяет методы диагностики и решения проблем, возникающих при работе над творческим проектом.

ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Анализирует имеющийся опыт создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров.
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам
ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств
Результат обучения: Владеет навыком руководства съемочной группой на всех этапах создания аудио-визуального произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основы функционирования кинопроцесса; современное состояние аудиовизуальной сферы, её жанровое и тематическое наполнение; организацию производства аудиовизуальной продукции.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Уметь применять на практике положения теории основ продюсирования кино; оценивать степень возможного риска; определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости;
3.2.2	Уметь вести организационно-управленческую деятельность: анализировать конкретные экономические ситуации для принятия стратегических решений в киноиндустрии, логически точно рассуждать о конфликте интересов и возможностях соглашений;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Владеть методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой стратегии; методами планирования и управления творческо-производственным процессом; навыками подбора творческого и производственно - технического персонала, занятого в процессе кинопроцесса; умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.
3.3.2	Уметь применять математический аппарат для нахождения оптимального соотношения величин стоимости и сроков выполнения кинопроекта в целом, и на отдельных этапах в зависимости от конкретных целей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Базовые экономические условия отраслевых рынков кинематографии и телевидения		
1.1	/Лек/	8	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	**4**
	Раздел 2. Современный кино процесс. Роль и место продюсера в кинопроизводстве		
2.1	Роль и место исполнительного и линейного продюсеров в организации кинопроцесса /Лек/	8	**1**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	**9**
	Раздел 3. Стадии работы продюсера над созданием фильм		
3.1	Работа продюсера на предварительном этапе. Определение временных параметров работы над кино-, телепроектом на стадии подготовки лимита затрат. /Лек/	8	**2**
3.2	Особенности работы продюсера с заказчиком. /Лек/	8	**1**
3.3	Работа продюсера во время съемок. /Лек/	8	**2**
3.4	Особенности продюсирования документальных фильмов. /Лек/	8	**1**
3.5	Особенности продюсирования телевизионных программ. Сегментация телевизионного рынка (эфирное, кабельное, спутниковое, интернет ТВ и мобильное ТВ; общенациональные, сетевые, тематические ТВ каналы). /Лек/	8	**1**
3.6	Особенности продюсирования производства телесериальной продукции. /Лек/	8	**1**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	**9**

	Раздел 4. Система затратообразующих факторов.		
4.1	Ресурсы продюсерской деятельности (финансовые, технические, рекламные, информационные). /Лек/	8	**2**
4.2	Формы и способы финансирования кино: спонсирование, инвестиции, кредитование, смешанные формы. /Лек/	8	**1**
4.3	Планирование затрат на производство аудиовизуальной продукции и их оптимизация. Методология планирования затрат на производство аудиовизуальной продукции по статьям и разделам плановой калькуляции. Лимит затрат и генеральная смета. Математические модели и методы принятия решений при продюсировании и организации кинопроцесса. /Лек/	8	**2**
4.4	Работа с источниками средств. Оплата труда участников кинопроекта. /Лек/	8	**1**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	**9**
	Раздел 5. Применение бюджетирования в продюсерской деятельности.		
5.1	Бюджеты и бюджетирование. Функции бюджета. /Лек/	8	**2**
5.2	Принципы бюджетирования. Взаимосвязь бюджетирования и оперативного планирования. /Лек/	8	**2**
5.3	Классификация бюджетов в управленческом учете. Подходы к бюджетированию. /Лек/	8	**1**
5.4	Основные этапы процесса бюджетирования. Схема бюджетов. /Лек/	8	**2**
5.5	Классификация бюджетов. Операционные бюджеты. Финансовые бюджеты. /Лек/	8	**1**
5.6	Проблемы исполнения бюджетов. Этапы процесса бюджетирования. /Лек/	8	**2**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	**6**
5.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Роль продюсера в организации и проведении подготовительных работ.
2. Основные принципы и методы планирования себестоимости производства аудиовизуальной продукции
3. Формы и способы финансирования кино проектов.
4. Структура аудиовизуальной сферы: строение бизнес-процессов и их экономическая характеристика.
5. Экономические границы рынка кинематографии и телевидения, факторы их определяющие.
6. Работы и затраты периодов производства кинопроекта.
7. Разработка постановочного проекта как его бизнес-планирование (состав работ, особенности их организации).
8. Трудовые и творческие кадры, плата труда в кино- и телепроизводстве.
9. Новые платформы кинопоказа: особенности экономики кинопоказа на телевидении и в системе интернет, проблемы и тенденции развития.
10. Сегментация телевизионного рынка (эфирное, кабельное, спутниковое, интернет ТВ и мобильное ТВ; общенациональные, сетевые, тематические ТВ каналы).
11. Содержание художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности продюсера (привести примеры).
12. Взаимодействие телевизионных каналов и телекомпаний с киноорганизациями.
13. Роль продюсера в организации и проведении предподготовительных работ.
14. Основные источники финансирования кино- и телепроектов.
15. Современное состояние российской кинематографии. Проблемы отечественного кинобизнеса.
16. Порядок и этапы определения календарных сроков работы над кинопроектом. Расчет сроков съемочного периода на начальной стадии работы над фильмом.
17. Оценка постановочной сложности кинопроекта. Система затратообразующих факторов. Этапы и методы определения календарных сроков работы над фильмом и плановых затрат на производство.
18. Себестоимость производства фильма: определение, классификация затрат. Группировка затрат на производство и реализацию аудиовизуальной продукции. Структура себестоимости.
19. Коммерческие расходы продюсера. Структура. Методы расчета. Источники финансирования.
20. Оценка постановочной сложности кино- и телепроекта. Затратообразующие параметры фильма. Особенности оценки сложности производства разных видов аудио-визуальной продукции
21. Математические модели и методы принятия решений при продюсировании и организации кинопроцесса

5.2. Темы письменных работ

Темы для самостоятельной работы - практическое задание:

1. Система затратообразующих факторов. Просчитать лимит затрат и прогнозирование прибыли собственного кино

проекта
2. «Создание календарно-постановочного плана съемки полнометражного художественного фильма».
3. «Создание вызывных листов для съемки полнометражного художественного фильма».
4. «Создание плана реализации телепроекта и составление графика выполнения отдельных этапов его производственного цикла».

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета)
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Криволуцкого, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
9. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
10. Экономика и менеджмент культуры: учеб. пособие для вузов/МГУ культуры и искусств.- М.: МГУКИ, 2007.

Дополнительная литература:

1. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; пер. с англ. Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: Гревцов Паблишер, 2008.
2. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев.-2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009.
3. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
4. Браилова О.В. Теория игр. Учебное пособие – М.: ВГИК, 2009.
5. Иванов А.В. Постижение кинодраматургии, или Продюсер читает сценарий./ Учебное пособие. – М. Галерия, 2007
6. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008.
7. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете /пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014 г.
8. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. – М. : ВГИК, 2009 г.
9. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволуцкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
10. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (Аудиовизуальная сфера). – М.: ВГИК, 2009 г.
11. Роднянский А. Выходит продюсер. – М. Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2013 г.
12. Эпштейн Э. Экономика Голливуда: На чем на самом деле зарабатывает киноиндустрия?/ Эдвард Эпштейн; пер. с англ.- М: Альпина Паблишерз, 2011 г.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., - 1 шт. проектор - 1 шт., Рабочая станция в комплекте (монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 6 шт., видеокамера – 2 шт. Экран для проекций – 3 шт. Эфирный микшер – 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Используйте вопросы к зачету. Это даст Вам верное представление о том, что нужно ожидать на зачете. Попрактикуйтесь в написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведённое время, но при этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу идеи и концепции.
2. Используйте материалы курса. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для вопросов на зачете.
3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов Вашей группы.
4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к зачету.
5. И, наконец, используйте здравый смысл.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
Профессор Мелентьев А.В.

Рабочая программа дисциплины
Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: формирование комплексного представления об основах российского государства и права, о правовом регулировании важнейших общественных отношений, специфике конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, экологического, уголовного права, авторского права.
2	Задачи дисциплины: изучить основы государственного и общественного устройства; сформировать представление о понятийно-категориальном аппарате, важнейших правовых институтах; ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности; сформировать способность находить, толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; изучить базовые права, свободы и обязанности личности, механизмы их реализации и защиты; воспитать уважительное отношение к праву, режиму законности и правопорядку, правам и законным интересам участников общественных отношений; воспитать способность действовать в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правовыми предписаниями в конкретных общественных отношениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	Экономика и продюсирование в теле- кинопризводстве

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупциим
ПК-1: Способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
ПК-5: Способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
ПК-6: Способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам
ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- правовые аспекты создания и управления проектом
3.1.2	- систему права и систему законодательства
3.1.3	- специфику правового регулирования отдельных отраслей права и правовых институтов
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать знания права на всех этапах управления проектом
3.2.2	- применять понятийно-категориальный аппарат в области права
3.2.3	- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- основами правового обеспечения процесса проектного управления
3.3.2	- методикой регулирования общественных отношений в данной области в соответствии с действующим законодательством

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Основы правоведения		
1.1	Система российского права, источники и отрасли права /Лек/	7	**2**
1.2	Правонарушение и юридическая ответственность /Лек/	7	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**12**
	Раздел 2. Конституционное, гражданское, трудовое, административное, уголовное право		
2.1	Конституция Российской Федерации /Лек/	7	**2**
2.2	Гражданское право и гражданское правоотношения /Лек/	7	**2**
2.3	Граждане (физические лица) и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений /Лек/	7	**2**
2.4	Трудовое право и правоотношения /Лек/	7	**2**
2.5	Административные правонарушения и административная ответственность /Лек/	7	**2**
2.6	Уголовное право. Правонарушения и уголовная ответственность /Лек/	7	**2**
2.7	Государственная и коммерческая тайна /Лек/	7	**2**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	**12**
	Раздел 3. Основы авторского права		
3.1	Общее положения авторского права /Лек/	7	**2**
3.2	Объекты авторского права /Лек/	7	**2**
3.3	Субъекты авторского права /Лек/	7	**2**
3.4	Права авторов /Лек/	7	**2**
3.5	Авторский договор /Лек/	7	**2**
3.6	Защита авторских и смежных прав /Лек/	7	**2**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	**9**
3.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1.Понятие, предмет и система права.
2.Возникновение, понятие и признаки государства.
3. Сущность и типы государства.
4. Функции государства.
5. Сущность, принципы и функции права.
6. Система источников права в РФ.
7. Основные принципы правового государства.
8. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
9.Понятие, признаки, структура норм права.
10.Международное право как особая система права: понятие, предмет, особенности субъектов.
11.Основные правовые системы современности: понятие и характеристика.
12. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
13. Понятие системы законодательства.
14. Понятие и принципы законности.
15. Гарантии законности и правопорядка.
16.Понятие, признаки и виды правовых отношений.
17.Предпосылки возникновения правоотношений.
18. Структура и содержание правоотношений.
19. Понятие признаки правонарушения.
20.Юридический состав правонарушений.
21. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
22. Конституционно-правовые нормы: виды, особенности, содержание и структура.
23. Особенности федеративного устройства России.
24.Понятие, законодательство и система гражданского права.
25. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
26. Гражданские правоотношения и их субъекты.
27. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
28.Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
29. Осуществление и защита гражданских прав.
30. Общие положения о праве собственности.
31. Обязательства, возникающие из причинения вреда неосновательного обогащения.
32.Наследственное право. Основные положения.
33.Наследование по закону.
34.Наследование по завещанию.
35. Правовая основа брачно-семейных отношений.
36. Права и обязанности супругов по российскому семейному законодательству.
37. Права и обязанности родителей и детей.
38. Ответственность по семейному праву.
39. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание, форма.
40.Трудовая дисциплина: понятие, методы обеспечения.
41.Ответственность за нарушение дисциплины труда.
42. Правовое регулирование охраны труда.
43. Понятие, система и субъекты административного права.
44. Административное правонарушение и ответственность.
45. Административная ответственность: понятие, виды.
46. Понятие преступления и его признаки.
47. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.
48. Понятие уголовное ответственности и ее основание.
49. Состав преступления и его признаки.
50. Понятие и виды наказаний в уголовном праве.
51. Информационное право: понятие, предмет, метод.
52. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации.
53. Правовое регулирование государственной тайны в РФ.
54. Интеллектуальная собственность.
55. Понятие, предмет и источники авторского права.

56. Понятие, признаки и виды объектов авторского права.
57. Субъекты авторского права.
58. Авторский договор.
59. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.

5.2. Темы письменных работ

Примерный перечень тестовых заданий:
1. Независимость государственной власти от других видов
социальной власти внутри страны и за её пределами –
а) легитимность;
б) суверенитет;
в) легальность.
2. Законный порядок формирования государственных органов
а) легитимность;
б) суверенитет;
в) легальность.
3. Государство, отделённое от церкви, –
а) социальное;
б) светское;
в) клерикальное.
4.Публичная власть –
а) власть, осуществляемая народом;
б) власть, отделённая от общества, осуществляемая особыми организационными структурами,
внешними по отношению к обществу;
в) власть, осуществляемая общественными организациями.
5.К какой форме юридической ответственности можно привлечь за создание незаконного
вооруженного формирования:
а) уголовной;
б) гражданской;
в) административной;
г) дисциплинарной.

Примерный перечень тем докладов:
1.История развития интеллектуальной собственности в России
2.Наследование авторских прав
3.Возмещение морального вреда авторам и исполнителям.
4.Технические средства защиты авторских прав.
5. Право следования в авторском праве
6. Международные конвенции по охране авторских прав
7. Обзор судебной практики по защите авторских прав
8. Увеличение срока охраны авторских прав авторов, репрессированных в СССР: механизм расчета, примеры, последствия для возможности свободного использования произведений в разных юрисдикциях, необходимые законодательные меры.
9.Увеличение срока охраны авторских прав для воевавших в Великую Отечественную: примеры, последствия, необходимые меры.
10. Новые инициативы органов власти и механизмы перевода в открытый доступ
11. Механизмы перевода в общественное достояние/открытый доступ сиротских и служебных произведений, режим уведомления при публикации произведения.
12. Поиск авторов «сиротских произведений» и их наследников:
13. Международная практика, по поиску культурного наследия
14. Механизмы и правовые способы перевода в общественное достояние объектов культурной памяти, научного и исторического наследия советской эпохи
15. Способы перевода объектов культурной памяти, культурного и научного наследия в режим общественного достояния или open access.

5.3. Фонд оценочных средств

Успеваемость по дисциплине «Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии»».

см. приложние

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Правоведение [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано Мин.образования / ред. М. Б. Смоленский. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 388 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 387.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие/ ред. А.Я. Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 382 с.
3. Близнец, И. А. Авторское право и смежные права [Текст] : учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев. - М. : Проспект, 2011. - 416 с.
4. Алексеев, Г. В. Авторское право в медиаиндустрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Алексеев, Ю. А. Колобова, Ю. В. Рогова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 141 с.- Электрон. версия печ. публикации.
5. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям : для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 6-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 544 с.
6. Марченко, М. Н. Основы государства и права [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. - М. : Проспект, 2013. - 360 с.

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Режим доступа: https://rupto.ru/ru
2. Официальный сайт Собрания законодательства РФ. Режим доступа: http://www.szrf.ru

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Справочная правовая система КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине, в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:
- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,
- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:
- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;
- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;
- выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:
• присутствовать на лекционных и практических занятиях;
• подготовить и выступить с докладом;
• написать контрольные тесты на максимальные баллы;
• при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		оценка 4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	212	

Программу составил(и):
Ст.преп. Павлушова Ирина Владимировна

Рецензент(ы):
Профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Доведение навыков до совершенства, более углубленное изучение разнообразных трюковых техник.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа предшествующей дисциплины "Физическая культура"	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
Результат обучения: Использует полученные знания и навыки для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Результат обучения: Использует освоенные комплексы упражнений и тренинги для физического самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	**Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/**	**1**	**5**
1.2	**Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/**	**1**	**10**
1.3	**Самостоятельная работа над материалом раздела 1 /Ср/**	**1**	**52**
	Раздел 2. Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	**Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/**	**1**	**7**
2.2	**Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/**	**1**	**8**
2.3	**Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/**	**2**	**14**
2.4	**Самостоятельная работа на растяжкой /Ср/**	**2**	**54**
2.5	**Упражнения с отягощениями. /Пр/**	**2**	**14**
	Раздел 3. Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	**Индивидуальные упражнения. /Пр/**	**3**	**6**

3.2	**Упражнения в парах. /Пр/**	**3**	**6**
3.3	**Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/**	**3**	**52**
3.4	**Упражнения в парах. /Пр/**	**3**	**6**
3.5	**Упражнения группами. /Пр/**	**3**	**6**
	Раздел 4. Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	**Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/**	**3**	**6**
	Раздел 5. Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	**Кувырки. /Пр/**	**4**	**4**
5.2	**Перекаты. /Пр/**	**4**	**4**
5.3	**Стойки. /Пр/**	**4**	**4**
5.4	**Мосты. /Пр/**	**4**	**4**
5.5	**Перевороты. /Пр/**	**4**	**6**
5.6	**Рондат. /Пр/**	**4**	**6**
5.7	**Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/**	**4**	**54**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:
1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:
1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и самостраховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Зачет считается сданным успешно, если студент:
1. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
2. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
3. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
4. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:
1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал. Физическая культура и спорт	Спортивный зал/ Зал сцен.движения Скамейка гимнастическая – 5 штук, Переносной хореографический станок двухрядный - 10 штук, Стенка гимнастическая - 5 штук, Резиновая дорожка для разбега (акробатическая) - 1 штука, Жесткие маты – 6 штук, Зеркало настенное для спортивного зала, размер полотна – 5 штук, Гимнастические палки - 19 штук, Мяч для метания – 5 штук, Гантели с прорезиненными дисками 10 компл., Навесная перекладина для шведской стенки - 4 штуки, Скакалка нейлоновая - 10 штук

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Кинодраматургия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4,5
		экзамен 6
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	43	
часов на контроль	51	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент Степанова П. М.

Рецензент(ы):
б\с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Кафедра театра, кино и телевидения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – представить главные теории кинодраматургии и способы применения их на практике написания сценария.
2	Задачи: 1. Познакомить студентов с теорией и основами сюжетосложения; 2. Сформировать навыки корректировки сценария; 3. Ознакомить с разнообразием форм и методов работы сценаристов мирового кинематографа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Кинодраматургия» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство режиссера телевидения», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	История зарубежного кино
3	Мастерство режиссера телевидения
4	Кинооператорское мастерство
5	Теория и практика монтажа
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Теория и практика аудиовизуальных искусств
3	История русской литературы
4	История зарубежной литературы
5	История зарубежного кино
6	История зарубежного театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: Умеет создавать сценарий аудио-визуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: Умеет создавать сценарии для разных видов аудио-визуальных произведений телевизионного контента
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: Умеет изъясняться на профессиональном языке. Владеет современными технологическими и техническими средствами создания телевизионных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- задачи и предмет изучения основных разделов дисциплины;
3.1.2	- базовый терминологический аппарат дисциплины;
3.1.3	- историю становления кинодраматургии;
3.1.4	- основные законы и понятия кинодраматургии.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- ориентироваться в драматургических направлениях и школах;
3.2.2	- анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важные произведения сценарного мастерства.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- умением написать сценария по собственным замыслам и темам;
3.3.2	- объективной оценкой новизны и оригинальности современных явлений в киноиндустрии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Особенности кинодраматургии		
1.1	**Особенности кинодраматургии. /Лек/**	**4**	**8**
1.2	**Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества. /Лек/**	**4**	**6**
1.3	**Практические занятия по пройденным темам /Пр/**	**4**	**14**
1.4	**Самостоятельная работа /Ср/**	**4**	**2**
1.5	**Самостоятельная подготовка /Зачёт/**	**4**	**6**
	Раздел 2. Редакторское мастерство		
2.1	**Жанры кинодраматургии. /Лек/**	**5**	**8**
2.2	**Редакторское мастерство. /Лек/**	**5**	**7**
2.3	**Практические занятия по пройденным темам /Пр/**	**5**	**15**
2.4	**Самостоятельная работа /Ср/**	**5**	**33**
2.5	**Самостоятельная подготовка /Зачёт/**	**5**	**9**
	Раздел 3. Сценарное мастерство		
3.1	**Сценарий – идейно-художественная основа фильма. /Лек/**	**6**	**3,5**
3.2	**Композиция киносценария. /Лек/**	**6**	**3,5**
3.3	**Сюжет и фабула. /Лек/**	**6**	**3,5**
3.4	**Характер. Ролевые функции основных и второстепенных персонажей. /Лек/**	**6**	**3,5**
3.5	**Практические занятия по пройденным темам /Пр/**	**6**	**14**
3.6	**Самостоятельная работа /Ср/**	**6**	**8**
3.7	**Самостоятельная подготовка /Экзамен/**	**6**	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки:

К зачету (4 семестр):
1. Композиционные элементы короткометражного сценария: завязка, драматические перипетии, главное событие, кульминация, развязка.
2. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
3. Композиционные элементы короткометражного сценария. Драматические перипетии.
4. Тема. Идея.
5. Композиционные элементы сценария. Кульминация.

К зачету (5 семестр):
6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог.
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.

К экзамену (6 семестр):
12. Композиционные элементы сценария. Событие.
13. Сюжет. Фабула.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.
15. Основные принципы построения эпизода.
16. Диалог и монолог в сценарии.

5.2. Темы письменных работ

Самостоятельная работа практического характера:

- Творческая работа студента в виде написанного сценария игрового фильма. Хронометраж и жанр фильма уточняет преподаватель.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворитель-но» (в случае экзамена).
Оценка выставляется на основании крите-риев и показателей оценивания, приведенных ниже.

Для зачета и экзамена:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое зада-ние. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усво-енного учебного материала. Ответил на все до-полнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос би-лета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопро-сов. Показал хорошие владения навыками применения полученных зна-ний и умений при решении профессиональных за-дач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных во-просов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос би-лета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополни-тельные вопросы было допущено много неточно-стей. Показал удовле-творительные умения в рамках освоенного учебно-го материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовле-творительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-сиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные во-просы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Дворкин, Ю. Б. Начала драматургии в сценарном деле: Учебное пособие / Ю. Б. Дворкин. — СПб, 2000. — 368 с.
2. Калугин, Ю. Г. Основы кинодраматургии: учебно-методическое пособие / Ю. Г. Калугин. — СПб. : СПбГУКиТ, 2012. — 57 с.
3. Шубина, И. Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. — Ростов н/Д: МарТ, 2004. — 320 с.
4. Эрдман, Н. Киносценарии: сценарии / Н. Эрдман. — СПб. : Мастерская СЕАНС, 2010. — 784 с.

Дополнительная литература:

1. Биушкин, Г. И. От замысла к воплощению: методическое пособие по составлению, написанию и редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев / Г. И. Биушкин. — М. : ИХМО, 2004. — 54 с.
2. Донец, Л. Слово о кино / Л. Донец. — М. : Вагриус, 2000. — 397 с.
3. Гребнев, А. Б. Записки последнего сценариста / А. Б. Гребнев. — М. : Алгоритм, 2000. – 348 с.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2019).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная.	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Кинодраматургия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Тележурналистика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		контрольная работа 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
б/с, старший преподаватель Каминский Андрей Станиславович

Рецензент(ы):
б/с, Доцент Серова Наталья Львовна

Рабочая программа дисциплины
Тележурналистика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является подготовка студентов к работе журналистами-авторами телевизионного продукта в разных жанрах.
2	Задачи: 1. Знакомство студентов с историей отечественного и зарубежной телевизионной журналистики. 2. Выработка навыков анализа экранного произведения. 3. Знакомство с формами и жанрами журналистской работы на телевидении. 4. Знакомство студентов с требованиями, предъявляемыми к сценарию телевизионных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Тележурналистика» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Техника и технология телевизионного производства», ???...	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Техника и технология телевизионного производства
2	История телевидения
3	Мастерство режиссера телевидения
4	Кинооператорское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Режиссура неигрового кино
2	Мастерство режиссера телевидения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-4: Способен использовать правовые знания и практические умения для формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных связей с участниками творческого процесса и партнерами, в том числе, государственными (муниципальными) институциями
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: Владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: Умеет создавать телевизионный контент разных жанров
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: Умеет давать задачи всему инженерно- техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Историю отечественного и зарубежного телевидения, общие основы теории телевидения, основные закономерности развития телевидения, основные этапы развития телевидения, имена деятелей науки и искусства, сыгравших важную роль в возникновении, развитии и становлении телевидения
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Применить полученные знания в работа с соавтором тележурналистом.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Профессиональной лексикой, основами сценарного мастерства, навыками ведущего и интервьюера.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Тележурналистика. История и современность		
1.1	Печатная журналистика – прародитель телевизионных форм и жанров. /Лек/	7	**3**
1.2	Радио- и киножурналистика и ее адаптация к электронному экрану. /Лек/	7	**3**
1.3	Панорама современного и зарубежного телевидения с точки зрения тележурналистики. /Лек/	7	**3,5**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**10**

	Раздел 2. Формы и жанры телепроизведений. Телесценарий. Подготовка документальных съемок		
2.1	Рода и виды специализаций тележурналистов в современном телевизионном пространстве. /Лек/	7	**3**
2.2	Информационная тележурналистика. /Лек/	7	**3**
2.3	Художественно-публицистическая тележурналистика. /Лек/	7	**3,5**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**13**
	Раздел 3. Практическое применение знаний и навыков в самостоятельной и аудиторной работе		
3.1	Подготовка и съемка наблюдения. /Лек/	7	**3**
3.2	Подготовка и съемка репортажа. /Лек/	7	**2**
3.3	Подготовка и съемка интервью. /Лек/	7	**3**
3.4	Подготовка и съемка ток-шоу. /Лек/	7	**3**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	**10**
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Основные периоды развития отечественного телевидения.
2. Структура телевизионной группы и роль журналиста.
3. Формы и жанры телепередач центрального телевидения периода 50-х – 60-х гг.
4. Формы и жанры телепередач ленинградского телевидения периода 50-х – 60-х гг.
5. Роль ведущего в телевизионной программе.
6. Виды наблюдений.
7. Виды репортажа.
8. Виды интервью.
9. Виды ток-шоу.
10. Функции корреспондента при съемках телевизионной программы.
11. Роль интервьюера при съемках аналитического материала.
12. Соотношение словесного и пластического в художественно-публицистическом произведении.
13. Анализ работы Владимира Познера.
14. Анализ работы Александра Маслякова.
15. Анализ работы Андрея Максимова.
16. Анализ работы Владимира Соловьева.
17. Сравнительный анализ концепции журналистской позиции каналов «НТВ», «ОРТ», «1 канал».

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:
1. Соотношение словесного и пластического в художественно-публицистическом произведении.
2. Сравнительный анализ концепции журналистской позиции любых двух телеканалов

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета)
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыка-ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных за-дач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Багиров, Э. Г. Очерки теории телевидения / Э. Г. Багиров. — М. : Искусство, 1978. — 151 с.
2. Вильчек, В. М. Под знаком ТВ / В. М. Вильчек. — М. : Искусство, 1987. — 240 с.
3. Егоров, В. В. Теория и практика советского телевидения / В. В. Егоров. — М. : Высшая школа, 1980. — 288 с.
4. Егоров, В. В. Очерки по истории российского телевидения / В. В. Егоров. — М. : Воскресенье, 1999. — 416 с.
5. Саппак, В. С. Телевидение и мы / В. С. Саппак. — М. : Искусство, 1988. — 167 с.
6. Розов, А. Ю. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения / А. Ю. Розов. — М. : Искусство, 1988. — 255 с.
7. Шевелев, Г. А. История отечественного телевидения / Г. А. Шевелев. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 160 с.
8. Юровский, А. Я. Телевидение – поиски и решения / А. Я. Юровский. — М. : Искусство, 1983. — 215 с.

Дополнительная литература:
1. Багиров, Э. Г. Жанры телевидения / Э. Г. Багиров. — М. : Искусство, 1967. — 250 с.
2. Борецкий, Р. А. Беседы об истории телевидения / Р. А. Борецкий. — М. : Икар, 2011. — 178 с.
3. Вачнадзе, Г. Н. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика / Г. Н. Вачнадзе. — Тбилиси: Ганатлеба, 1989. — 672 с.
4. Голдовская, М. Е. Человек крупным планом / М. Е. Голдовская. — М. : Искусство, 1981. — 216 с.
5. Голядкин, Н. А. История отечественного и мирового телевидения / Н. А. Голядкин. — М. : Икар, 2011. — 178 с.
6. Ильченко, С. Н. История отечественного телевидения постсоветского периода / С. Н. Ильченко. — СПб. : СПбИВЭСЭП, 2008. — 179 с.
7. Копылова, Р. Д. Заметки о феномене телевизионности / Р. Д. Копылова. — М. : Искусство, 1974. — 135 с.
8. Урвалов, В. А. Очерки истории телевидения / В. А. Урвалов. — М. : Наука, 1990. — 215 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллаж – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизо – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине «Тележурналистика» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Тележурналистика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Режиссура неигрового кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7,8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	214	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Серова Наталья Львовна

Рецензент(ы):
кандидат искусствоведения, Доцент Степанова Полина Михайловна

Рабочая программа дисциплины
Режиссура неигрового кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является подготовка студентов к работе в разнообразных жанрах неигрового кино и телевидения.
2	Задачи: 1. Знакомство студентов с историей отечественного и зарубежного документального кино. 2. Выработка навыков анализа документального экранного произведения. 3. Знакомство с особенностями неигровой съемки на натуре и в интерьере. 4. Знакомство студентов с требованиями, предъявляемыми к режиссерскому сценарию неигрового кино. 5. Знакомство с импровизацией на съемочной площадке неигрового кино. 6. Ознакомление с основополагающими тенденциями документалистики как одного из эффективных способов построения картин мира и творческих ответов на злободневные социальные и гуманитарные проблемы истории и современности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Режиссура неигрового кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производства», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство режиссера телевидения
2	Теория и практика монтажа
3	Техника и технология телевизионного производства
4	Изобразительное решение фильма
5	Кинооператорское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Теория и практика аудиовизуальных искусств
2	Мастерство режиссера телевидения
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История и теория режиссуры театра, кино и телевидения"

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Умеет выполнять работу автора и режиссера документального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет грамотно пользоваться всеми выразительными средствами документального аудиовизуального произведения
ПК-2: Способен давать квалифицированную оценку проектам в области исполнительских искусств, инициативам членов постановочной группы, творческим работам исполнителей, фестивальным программам, работе организации в целом
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет добиваться возникновения художественного образа в документальном аудиовизуальном произведении

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные вехи развития неигрового кино в Росси и мире, как в его
3.1.2	историческом, так и в теоретическом аспектах,
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Сопоставлять тенденции прошлого и настоящего в неигровом кино,
3.3	**Владеть:**

3.3.1	Владеть способностью самостоятельно оценивать происходящие события в социуме и его отражении в текущем документальном кинопроцессе.
3.3.2	Осознавать необходимость постоянного приобретения новых знаний в области кинодокументалистики и после того, как будет сдан зачёт по предмету – исключительно в целях собственного самосовершенствования для дальнейшей успешной работы в сфере кино и телевидения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Наблюдение в неигровом кино		
1.1	Наблюдение за персонажем. Физическое действие, ракурс, композиция, выбор места и времени съемки. /Лек/	7	**5**
1.2	Репортаж с места события. Подготовка съемки – план предполагаемых событий, расстановка камер, взаимодействие участников съемки, понятие импровизации. /Лек/	7	**5**
1.3	Скрытая камера. Использование веб-камер в подготовительном периоде съемки видео наблюдения, включение материала снятого скрытой камерой в ткань профессиональной съемки, этические принципы использования скрытой камеры. /Лек/	7	**5**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**55**
	Раздел 2. Подготовка и организация события в неигровом кино		
2.1	Подготовка и съемка беседы. Раскрытие темы, знакомство и работа с персонажем в процессе подготовки съемки. Выбор места в интерьере и на натуре или организация декораций в павильоне, работа с ведущем (интервьюером), принципы монтажа с использованием расшифровки. /Лек/	7	**5**
2.2	Подготовка и съемка круглого стола. Подготовка участников, изучение характера персонажей и стратегия их размещения в пространстве декораций или реального интерьера по отношению к съемочной техники. Взаимодействие съемочной и звуковой техники, способы записи звука при многокамерной съемке. /Лек/	7	**5**
2.3	Подготовка и съемка дебатов. Визуальные способы характеристики дебатирующих персонажей. Включение постановочных элементов в антураж документального события. /Лек/	7	**5**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**50**
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
	Раздел 3. Художественный образ в неигровом кино		
3.1	Пластический эквивалент факта. Текстовая, шумовая и музыкальная компонента и их синтез при создании художественного образа. /Лек/	8	**8**
3.2	Культурный контекст документального факта. Использование сторонних материалов (кино, фото, живопись) в раскрытии художественного образа фильма. /Лек/	8	**9**
3.3	Принципы монтажа неигрового фильма. Понятие лейтмотива и лейттемы, монтажная фраза, правила цитирования, привлечение анимации и компьютерной графики, озвучание, титры и дубляж. /Лек/	8	**9**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	**109**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (7 семестр):
1. Советское документальное кино 20х-30х гг.
2. Советское документальное кино времен ВОВ.
3. Документальное кино 60-х гг.
4. Телевизионный документальный фильм.
5. Документальное кино времен перестройки.
6. Документальное кино 2000-ых гг.
7. Документальный фильм-портрет.
8. Фильм-репортаж.

Вопросы к зачету (8 семестр):
9. Художественная публицистика на телевизионном экране.
10. Фильм-наблюдение.
11. Игровые и постановочные элементы в неигровом кино.
12. Использование хроникальных кадров в документальном кино.
13. Цитата в документальном кино.
14. Музыка в документальном кино.
15. Использование многокамерной съемки в документальном кино.

5.2. Темы письменных работ

Творческое задание:
Теоретическая работа, посвященная творчеству любого из пройденных во время курса режиссеров – документалистов.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено»
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голдовская, М. Е. Человек крупным планом / М. Е. Голдовская. — М. : Искусство, 1981. — 215 с.
2. Дробашенко, С. В. Кинорежиссер Йорис Ивенс / С. В. Дробашенко. — М. : Искусство, 1980. — 192 с.
3. Соколов, А. Г. Природа экранного творчества / А. Г. Соколов. — М. : ЧеРо, 2007. — 269 с.
4. Садуль, Ж. Всеобщая история кино / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1958-1982. — 527 с.

Дополнительная литература:

1. Згуриди, А. М. Экран. Наука. Жизнь / А. М. Згуриди. — М. : Искусство, 1983. — 166 с.
2. Кокарев, И. Е. Российский кинематограф: между прошлым и будущим / И. Е. Кокарев. — М. : Российский фонд культуры, 2001. — 520 с.
3. Михалкович, В. И. О сущности телевидения / В. И. Михалковвич. — М. : ИПКРТР, 2008. — 143 с.
4. Рошаль, Л. За кадрами правды / Л. Рошаль. — М. : Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1986. — 88 с.
5. Теплиц, Е. История киноискусства. В 4-х т. / Е. Теплиц. — М. : Прогресс, 1968-1973. — 881 с.

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

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 02.09.2019).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт ., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссура неигрового кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Режиссура интернет-программ и компьютерных игр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7,8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	214	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):
б/с, Преподаватель Краснов А. О.

Рецензент(ы):
б/с, Профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины
Режиссура интернет-программ и компьютерных игр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Помогает сформировать у обучающихся творческое и логическое мышление, и позволят им овладеть современными программными пакетами, направленными на развитие игровой индустрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изобразительное решение фильма, Мастерство режиссера телевидения, История телевидения	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История телевидения
2	Мастерство режиссера телевидения
3	Изобразительное решение фильма
4	Техника и технология телевизионного производства
5	Кинодраматургия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Умеет создавать полноценную компьютерную игру
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет композиционно объединять в ходе создания продукта его выразительные средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	• форматы компьютерной графики, используемой в компьютерных играх;
3.1.2	• об игровом балансе и основных параметрах игровых элементов;
3.1.3	• о программных продуктах, позволяющих работать с компьютерной графикой;
3.1.4	• об особенностях в работе с трехмерной графикой;
3.1.5	• о подходах к разработке сюжета и концепции современных игр;
3.1.6	• о языках программирования, используемых при создании игр;
3.1.7	• подходы к созданию концепции и сюжета компьютерной игры;
3.1.8	• другие распространенные технологии, используемые при построении компьютерной игры.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	• работать в программе Adobe Photoshop;
3.2.2	• работать в среде разработки игр Unity3D;
3.2.3	• развивать идею и создавать концепцию игр;
3.2.4	• прописывать сюжет будущей компьютерной игры;
3.2.5	• подготавливать графические компоненты для информационного продукта;
3.2.6	• тестировать и исправлять готовый проект;
3.2.7	• выбирать требуемый графический редактор в зависимости от поставленных целей.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	• работы с редактором растровой графики Adobe Photoshop;
3.3.2	• работы с редактором трехмерных моделей Autodesk 3D Max;
3.3.3	• работы со средой разработки Unity3D;
3.3.4	• трехмерного моделирования;
3.3.5	• подготовки растровой графики для создаваемого проекта;

3.3.6	• создания сюжетов компьютерных игр;
3.3.7	• расчета системных требований создаваемого проекта;
3.3.8	• выбора программных продуктов для создания информационного продукта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Режиссура интернет-программ и компьютерных игр		
1.1	Жанры компьютерных игр. /Лек/	7	**4**
1.2	Отличительные особенности игр на локальном компьютере, на мобильных устройствах, сетевых игр. /Лек/	7	**4**
1.3	Сценарий компьютерной игры - что это? В чём отличие от фильма? /Лек/	7	**8**
1.4	Понятие персонажа в компьютерной игре и отличия от персонажа пьесы, фильма. /Лек/	7	**6**
1.5	Основные стадии производства компьютерной игры - от концепта до распространения. /Лек/	7	**8**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	**105**
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**
1.8	Понятие виртуальной реальности. Основные сферы применения этой технологи в современных сферах. /Лек/	8	**8**
1.9	Мобильные приложения. Основные типы по задачам и по структуре. /Лек/	8	**6**
1.10	Понятие интерфейса в приложениях, программах, мобильных приложениях. Способы управления вниманием пользователя, проработка сценариев поведения пользователя. /Лек/	8	**6**
1.11	Интернет-телевидение - особенности, требования. /Лек/	8	**6**
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	**109**
1.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (7 семестр):
1. Назовите основные жанры компьютерной игры
2. Назовите особенности сценария для компьютерных игр.
3. С чего начинается разработка компьютерной игры? - осиновые стадии.
4. В каких программах и какими техническими специалистами создаются компьютерные игры?

Вопросы к зачету (8 семестр):
5. Определите, что такое VR (виртуальная реальность)?
6. Во всех ли играх используется виртуальная реальность и для каких жанров она характерна?
7. Назовите технические способы демонстрации виртуальной реальности.
8. Определите понятие "дополненная реальность". Отличия от "виртуальной реальности".
9. Назовите типы мобильных приложений по функционалу
10. Назовите типы мобильных приложений по навигации.
11. Какие специалисты требуются для разработки мобильного приложения?
12. Назовите четыре основных принципа правильного интерфейса программы или мобильного приложения.

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ:
1. Этапы разработки персонажа игры на примере реализованного коммерческого проекта.
2. Примеры режиссёрских решений на примере одной компьютерной игры.
3. Сценарии навигации пользователя на примере интернет-программы.
4. Анализ жанра компьютерной игры и сопоставление (сходства различие) с игровым фильмом.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета)
Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:
- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии- с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:
- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое зада-ние. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хоро-шие знания в рамках усвоенного учебного мате-риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-сиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация / М. Джамбруно. — М. : Вильямс, 2002. — 638 с.
2. Маров, М. Энциклопедия 3D макс / М. Маров. — СПб. : Питер, 2006-2012. — 432 с.
3. Петров, М. Н. Компьютерная графика / М. Н. Петров. — СПб. : Питер, 2011. — 544 с.
4. Строзотт, Т. Нефотореалистичная компьютерная графика / Т. Строзотт, Ш. Щлехтвег. — М. : Кудиц-Образ, 2005. — 416 с.

Дополнительная литература:
1. Адамчик, М. В. Дизайн и основы композиции / М. В. Адамчик. — Минск, 2009. — 192 с.
2. Голубева, О. Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. — М. : Сварог и Ко, 2008. — 144 с.
3. Денисова, В. С. Восприятие цвета / В. С. Денисова, М. В. Глазова. — М. : ЭКСМО, 2008. — 171 с.
4. Джамбруно, М. Трехмерная графика и анимация / М. Джамбруно. — М. : АСТ, 2008. — 638 с.
5. Иттен, Й. Искусство формы / Й. Иттен. — М. : Д.Аронов, 2001. — 136 с.
6. Иттен, Й. Искусство цвета / Й. Иттен. — М. : Д.Аронов, 2007. — 95 с.
7. Робертс, С. Анимация 3D персонажей / С. Робертс. — М. : НТ ПРЕСС, 2004. — 147 с.
8. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм / М. Саймон. — М. : НТ ПРЕСС, 2006. — 336 с.
9. Сомов, Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. — М. : Машиностроение, 1972. — 280 с.
10. Туэмлоу, Э. Графический дизайн и фирменный стиль / Э. Туэмлоу. — М. : Астрель, 2006. — 256 с.
11. Устин, В. Композиция в дизайне / В. Устин. — М. : АСТ Астрель, 2004. — 254 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт. активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт. Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Примеры тем письменных самостоятельных работ:
1. Разработка идеи произведения.
2. Разработка драматургии в сценарии и развития действия. Разработка экранных текстов и диалогов.
3. Разработка персонажей и их характеров и мизансцен.
4. Составление заявки, этюда, литературного и рабочего сценария конкретного игрового продукта или передачи.
5. Редактирование текста рабочего сценария.
6. Полная режиссерская разработка, включающая операторскую экспликацию и разработку звукового сопровождения.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссура интернет-программ и компьютерных игр» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика

программа практики

Закреплена за кафедрой	**Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план	2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация	Режиссер кино и телевидения
Форма обучения	очная
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой
Вид практики	Производственная
Тип практики	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
Форма проведения	непрерывно
Объём практики	3
Продолжительность в часах / неделях	108 / 2

Программу составил(и):
б/с, профессор, Мелентьев Александр Валентинович

Программа практики
Творческо-производственная практика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» и уровню высшего образования Специалитет,
(Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч. гг.

1. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Преддипломная практика относится к производственной практике и проводится непрерывно.

По способу проведения преддипломная практика: стационарная, выездная.

1.1. Цели и задачи практики

Целью преддипломной практики является:

1. Закрепление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, полученных в процессе обучения и прохождения практик.
2. Подготовка студентов к выпускной квалификационной работе и к самостоятельной производственной деятельности.

Задачи практики:

Задачами преддипломной практики являются:

1. Закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда видеофильма, телевизионной программы или видеоклипов в реальных условиях производства интерактивных цифровых медиа.
2. Изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу режиссуры телевидения – программ, производства телевизионного продукта.
3. Расширение производственного кругозора и подготовка студентов к самостоятельной деятельности в области создания аудиовизуального контента.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

3.1. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики

Компетенция	Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)	Умеет создавать сценарий аудиовизуального произведения
	ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов,	Умеет руководить группой специалистов во время создания аудиовизуального произведения

ПК-1: Способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства	ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение	Умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
	ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства	Умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения
ПК-2: Владеть художественными и техническими средствами, способностью их использования для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной версии аудиовизуального произведения,	ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения	Умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения
ПК-3: Способность и готовность преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Умеет преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ней дисциплины
ПК-4: Владеть технологией производства аудиовизуального произведения с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования	ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства	Владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
	ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента	Умеет создавать телевизионный контент разных жанров

	ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента	Умеет давать задачи всему инженерно-техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения.
ПК-5: Способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности	Владеет критическим взглядом на результаты творческо-производственной деятельности
	ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения	Умеет находить решение проблем, возникающих при создании аудиовизуального произведения.
ПК-6: Способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности	ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров	Имеет успешный опыт создания аудио-визуальных проектов.
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам	ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видео организаций и организаций исполнительских искусств	Владеет навыком руководства съемочной группой на всех этапах создания аудио-визуального произведения

3.2. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики:

Знать:

– фундаментальные основы кинематографических профессий;

– методы обучения и воспитания;

– особенности работы участников творческо-производственной группы (драматурга, режиссера, оператора, художника, композитора, звукорежиссера);

– технологию создания аудиовизуального произведения; -методы отбора и анализа

творческих идей
– принципы режиссерского анализа;
– организационно-творческие задачи съемочного коллектива; -профессиональные обязанности членов съемочной группы,;
– навыками реализации творческого проекта;
– методику создания телевизионных программ различных видов, тематической и (или) жанровой направленности (формата);
– технологические этапы производства
– современную телевизионную технику и технологии

Уметь:
– создавать АВП на основе режиссерского сценария в соответствии с творческим замыслом;
– применять на практике принципы режиссерского анализа, критически оценивать творческие замыслы;
– добиваться полной реализации творческого замысла АВП;
– формулировать членам творческо-производственного коллектива задачи при создании телевизионного произведения;
– совместно работать в профессиональной творческой группе
– использовать полученные знания с целью обучения и воспитания;
– использовать соответствующую технику и современные технологии при создании телепроизведений;
– писать каждый технологический этап создания аудиовизуального произведения;
– ставить задачи техническим службам.

Владеть:
– методикой организации съемок аудиовизуального произведения;
– навыком создания АВП от написания заявки, режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного показа
– навыками креатива в области организации труда и процесса производства АВП;
– навыками руководства творческим коллективом;
– умением решать творческо-производственные задачи;
– навыками педагогического мастерства;
– навыками создания телепроизведений на основе полученных знаний;
– навыками организации творческо-производственного коллектива;
– навыками съемки, монтажа АВП;
– навыками пультового режиссера прямого и непрямого эфира

4. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Производственная практика – съемка телефильмов и телепрограмм использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов по режиссуре и актерскому мастерству, операторскому мастерству, монтажу, постановочной работе режиссера во время учебных практик.

Преддипломная практика – опирается на материал дисциплин: «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика аудиовизуальных искусств», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Режиссура неигрового кино», «Изобразительное решение фильма», «Звуковое решение фильма», «Режиссура неигрового кино», «Теория и практика монтажа», «Кинооператорское мастерство», «Техника и технология телевизионного производства», помогающих будущим специалистам выработать нравственные, эстетические, художественные, жизненные и профессиональные

позиции.

А также на другие виды практик: «Ознакомительная практика», «Творческо-производственная практика», «Практика по освоению творческо-производственного процесса»

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы

5. Содержание практики

Преддипломная (творческая-производственная) практика – это подготовка студента своей выпускной квалификационной работы. Как ВКР также может быть принят материал, снятый студентом в качестве штатного телевизионного режиссера на каком-либо телеканале или продакшн-студии.

В процессе подготовки ВКР студент под контролем руководителя практики проходит все этапы работы над своим телевизионным продуктом, совершенствует работу и стремится к повышению художественного уровня режиссерского мастерства.

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Сем.	Часов
	Раздел 1. Преддипломная (творческая-производственная) практика (8 семестр)		
1.1	Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала. Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения /Пр/	8	6
1.2	Режиссерская разработка (доработка) телевизионной программы/фильма и /или Синопсиса и /или Режиссерского сценария. Оформление авторских и иных договоров, разрешений на съемки. Составление календарно-постановочного плана (КПП) подготовки телевизионной программы/фильма к съемкам, созданию проекта. /Ср/	8	24
1.3	Руководит созданием аудивизуального произведения: работа с оператором, работа со звукорежиссером. /Пр/	8	6
1.4	Сбор и систематизация материалов по объектам съемок. Видеопробы. /Ср/	8	24
1.5	Съемки по сценам и объектам /Пр/	8	6
1.6	Создание монтажного сценария /Ср/	8	12
1.7	Задание оператору (художнику, дизайнеру) по контролю над монтажом. Задание звукорежиссеру. Создание задания режиссеру мультимедиа, дизайнеру, режиссеру монтажа. /Ср/	8	12

1.8	Сбор материалов и их редактирование для пояснительной записки ВКР. Создание пояснительной записки и Приложений к ней. Составление отчета по практике; Анализ итогов прохождения практики. /Пр/	8	18

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная (проектно-творческая-производственная) практика проводится в рамках учебного процесса как подготовка к ВКР. Руководитель практики организует учебное время на период практики так, чтобы студенты могли получить максимум консультаций по всем вопросам разделов программы.

Аттестация прохождения практики

В связи с практическим характером дисциплины «Преддипломная (проектно-творческая-производственная) практика» отчетом по практике является телефильм или телепрограмма.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1. Перечень основной литературы

1. Базен, А. Что такое кино? Сб. статей / А. Базен. — М. : Искусство, 1972. — 384 с.
2. Балаш, Б. Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М. : Прогресс, 1968. — 328 с.
3. Ждан, В. Введение в эстетику фильма / В. Ждан. — М.: Искусство, 1972. — 15-18 с.
4. Козинцев, Г. Собрание сочинений в 3-х томах / — Л. : Искусство, 1982.
5. Кракауэр, Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Э. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 235 с.
6. Пелешян, А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. / А. Пелешян. — М., 1973.
7. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах / М. Ромм. — М. : Искусство, 1980.
8. Товстоногов Г. Зеркало сцены. О профессии режиссера.
9. Фрейлих, С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. — М. : Искусство, 1992. – 512 с.
10. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6 томах / С. Эйзен — М. : Искусство, 1964-1971.
11. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М.: Искусство, 1960.
12. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М.: Искусство, 1966.
13. Кулешов, Л. Азбука кинорежиссуры. — М.: Искусство, 1969.
14. Мартен, М. Язык кино. — М.: Искусство, 1959.
15. Монтегю, А. Мир фильма. — М.: Искусство, 1969.
16. Рейсц, К. Техника киномонтажа. — М.: Искусство, 1960.
17. Ромм, М. Беседы о кино. — М.: Искусство, 1964.
18. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.
19. Утилова, Н. Пространство и время на экране. Эстетическая роль монтажа. — М., 2000.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

7.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм http://www.mosfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм http://www.lenfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», https://arzamas.academy/mag/529-cinema (дата обращения: 01.09.2022).
4. База данных бесплатных исследований кинорынка АО «Невафильм», www.nevafilm.ru (дата обращения: 01.09.2022).
5. Видео-архив телеканала «Культура» https://tvkultura.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Видеоархив постановок российских и европейских театров «Ютьюб-канал Moscow Theatres «Золотая коллекция спектаклей», https://www.youtube.com/user/MoscowTheaters/videos (дата обращения: 01.09.2022).

7.3. Перечень используемого при проведении практики лицензионного программного обеспечения

1. DaVinci Resolve
2. Windows 10

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». http://e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». http://ibooks.ru
3. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». https://www.kinopoisk.ru
4. Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». https://www.metacritic.com
5. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». https://www.rottentomatoes.com
6. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». http://www.kritikanstvo.ru
7. Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
8. База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» https://freesound.org/
9. Бесплатная библиотека шумов https://www.sounddogs.com/
10. Бесплатная библиотека шумов https://wav-library.net /
11. Бесплатная библиотека шумов http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог», данная рабочая программа практики.

Перечень и объем литературы, необходимой для прохождения практики, определяется программой практики и рекомендациями преподавателя

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Во время прохождения практики для студентов осуществляется свободный доступ к цехам и подразделениям студии, библиотечным фондам, базам данных, лабораториям ВУЗа и отдельных кафедр соответствующего профиля.

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов.

Результаты прохождения практики контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента на зачете с оценкой.

Во время прохождения практики каждый студент обязан систематически вести отчетные записи, результатом которых является заполненный дневник практики, подписанный руководителем (руководителями) практики.

Дневник может содержать приложения в виде схем, графиков, фотографий.

Производственная практика – преддипломная завершается просмотром руководителем практики (курса) телевизионного продукта студента. Руководитель практики (курса) выносит свою оценку по качеству и уровню режиссерского мастерства студента.

Зачёт по практике проводится за день до зачётно-экзаменационного показа.

– характеристика организации/предприятия, с деятельностью которого ознакомился студент;

– развернутый ответ на вопросы индивидуального задания (по плану согласованному с научным руководителем);

– Отчет выполняется в текстовом редакторе MS Word 2007 и выше. Шрифт Times New Roman (Cyr), 12 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине.

– Используемый размер бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; левое – 30; правое – 15).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Ознакомительная практика

программа практики

Закреплена за кафедрой	**Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план	2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация	Режиссер телевизионных программ. Педагог.
Форма обучения	очная
Форма промежуточной аттестации	Зачет
Вид практики	Учебная
Тип практики	Ознакомительная практика
Форма проведения	непрерывно
Объём практики	3
Продолжительность в часах/неделях	108 / 2

Программу составил(и):
б/с, профессор, Мелентьев Александр Валентинович

Программа практики
Ознакомительная практика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» и уровню высшего образования Специалитет,
(Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 № 733)

составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Серова) очная. pxl
утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2

Программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025 - 2030 уч. гг.

1. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Ознакомительная практика относится к учебной практике и проводится в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

По способу проведения ознакомительная практика: стационарная.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели практики:

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате изучения дисциплин профессиональной направленности;

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;

– подготовка к самостоятельной работе по созданию аудиовизуальных произведений информационных жанров.

Задачи практики:

– формирование умения практического использования теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессиональной направленности;

– приобретение опыта самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой учебно-творческих заданий по специальным дисциплинам;

– овладение основными приемами и навыками режиссерской деятельности;

– приобретение профессиональных навыков по созданию аудиовизуального произведения в реальных условиях производства;

– изучение принципов и особенностей линейного и нелинейного монтажа изображения и звука при создании телевизионного продукта;

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере производства цифровых медиа различной направленности.

3. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП

Ознакомительная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин, прохождения практик и параллельно изучаемыми с дисциплинами практиками:

- *Тележурналистика*
- *Техника и технология телевизионного производства*
- *Мастерство режиссера телевидения*

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

- *Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса*
- *Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика*
- *Творческо-производственная практика*
- *Выполнение и защита ВКР*

4. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет создавать сценарий аудиовизуального произведения
ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т. д.
Результат обучения: Умеет руководить группой специалистов во время создания аудиовизуального произведения
ПК-1: Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения
ПК-2: Владеет художественными и техническими средствами, способностью их использования для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной версии аудиовизуального произведения, предназначенного для публичного использования
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения
ПК-4: Владеет технологией производства аудиовизуального произведения с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: Владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: Умеет создавать телевизионный контент разных жанров
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: Умеет давать задачи всему техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– основные задачи, творческую, организационную, техническую и технологическую специфику деятельности съемочного коллектива;

– творческие закономерности и особенности кино- теле- интернет- продукта на различных его этапах;
– методы и технологии сбора, отбора информационного, проблемного, ситуативного и жизненного материала.

Уметь:
– организовать процесс создания телевизионного продукта;
– вырабатывать оптимальные решения технологических задач;
– составлять календарный план, формулировать задачи членам творческой группы; - анализировать идеи, замыслы будущих аудиовизуальных произведений;
– контролировать процесс создания телевизионного проекта, передавать полученный опыт.

Владеть:
– практическими навыками съемки материалов;
– практическими навыками монтажа материалов;
– навыками профессиональной деятельности в условиях взаимодействия со специалистами других профилей и уровней квалификации;
– навыками самостоятельной деятельности в области создания телевизионного продукта;
– навыками участия в создании телевизионных программ различных видов, предназначенных для прямого эфира - телевизионной трансляции в составе профессиональной съемочной группы.

5. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Сем.	Часов
	Раздел 1. Ознакомительная практика		
1.1	Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в профессиональных студиях и на съемочной площадке. **/Ср/**	2	**18**
1.2	Изучение технологического процесса создания телевизионного продукта. **/Ср/**	2	**18**
1.3	Специфика дизайна и производства цифрового аудиовизуального продукта конкретной студии. Изучение особенностей звукового дизайна аудиовизуального продукта. **/Ср/**	2	**15**
1.4	Выполнение практического задания по индивидуальному заданию. Создание контента. **/Ср/**	2	**22**
1.5	Изучение интерактивного дизайна телевизионного контента, анализ. **/Ср/**	2	**10**
1.6	Обработка и анализ полученной информации. Систематизация материала. Подготовка дневника и отчета. /Ср/	2	**16**
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	2	**9**

Форма отчетности по практике: Отчет по практике, Дневник практики

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Результаты прохождения практики оцениваются в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости включает оценку результатов выполнения каждого этапа индивидуального задания по практике. Промежуточная аттестация представляет собой защиту отчета в последний день практики.

Практика завершается просмотром руководителем практики (курса) студенческих работ, подготовленных ими к зачетному (экзаменационному) показу. Руководитель практики (курса) утверждает их, вынося свою оценку по допуску или не допуску тех или иных работ к включению в программу показа.

Зачет по практике проводится за день до зачетно-экзаменационного показа кафедре.

Итоговая оценка по практике выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице.

Система оценивания результатов прохождения практики

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично» / «зачтено»	Обучающийся полностью выполнил программу практики, проявил теоретическую подготовку и умело применил полученные знания в ходе прохождения практики. Документы по практике оформлены в соответствии со всеми предъявленными требованиями. При защите отчета обучающийся показал глубокие знания изучаемых вопросов, свободно оперировал данными исследования, внес обоснованные предложения, правильно ответил на дополнительные вопросы.	продвинутый
«хорошо» / «зачтено»	Обучающийся выполнил программу практики, проявил самостоятельность и интерес к профессиональной деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил недочеты. При защите отчета обучающийся показал знания изучаемых вопросов, оперировал данными исследования, ответил на большинство дополнительных вопросов, но в отчете были	повышенный

	допущены незначительные ошибки.	
«удовлетворительно» / «зачтено»	Обучающийся в целом выполнил программу практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики или нарушил сроки их представления. При защите отчета обучающийся продемонстрировал поверхностный анализ собранного материала и нечеткую последовательность его изложения, не дал полных и аргументированных ответов на дополнительные вопросы.	базовый
«неудовлетворительно» / «незачтено»	Обучающийся не выполнил программу практики или представил отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне или не предоставил отчет о практике. При защите отчета обучающийся продемонстрировал незнание материала, не логично представил результаты работы, не смог ответить на дополнительные вопросы или допустил в ответах существенные ошибки.	компетенции не сформированы

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики доводится до обучающихся перед началом практики.

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем практики, а определяется освоением ее в целом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

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

7.1. Учебные и учебно-методические издания

1. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы.- Москва:Искусство, 1988.- 40 с.

2. Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды : Учеб. пособие Москваю : Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 119 с.; 22 см.
3. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебник и практикум для вузов / С. А. Муратов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 202 с. (и более ранние издания)
4. Чирва, Ю.Н. О литературе, театре и кино: [сборник статей]. Санкт-Петербург: Изд-во РГИСИ, 2025.
5. Муратов С.А. Пристрастная камера: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: АспектПресс, 2004. – 187 с. – (Телевизионный мастер-класс)
6. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебное пособие для студентов вузов. – Москва : АспектПресс. 2003. – 201 с.
7. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : учебное пособие для вузов – Москва : АспектПресс, 2004, 142 с. – (Телевизионный мастер-класс)
8. Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. – Москва: Искусство, 1987.- 255 с.: ил.
9. Екатерининская А.А., Свердлов Е.А.. Изобразительное решение фильма.: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИТ, 2020.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм http://www.mosfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм http://www.lenfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», https://arzamas.academy/mag/529- cinema (дата обращения: 01.09.2022).
4. База данных бесплатных исследований кинорынка АО «Невафильм», www.nevafilm.ru (дата обращения: 01.09.2022).
5. Видео-архив телеканала «Культура» https://tvkultura.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Видеоархив постановок российских и европейских театров «Ютьюб-канал Moscow Theatres «Золотая коллекция спектаклей», https://www.youtube.com/user/MoscowTheaters/videos (дата обращения: 01.09.2022).

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем по дисциплине «Ознакомительная практика» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Не предусмотрено.

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика обучающихся является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:

– своевременно получить рабочий график (план) проведения практики и индивидуальное задание, предусмотренное программой практики, внимательно его изучить и выполнить в соответствии с рабочим графиком (планом);

– ознакомиться с рабочей программой практики и рекомендованной литературой;

– своевременно прибыть на место практики и посещать ее в процессе прохождения;

– изучить и неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

– нести ответственность за предоставленное оборудование, выполняемые работы и их результаты;

– творчески и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей в период прохождения практики;

– поддерживать информационную связь с руководителем практики от института/руководителем практики от профильной организации, посещать консультации;

– систематически вести записи в дневнике;

– своевременно готовить и представлять руководителю отчет (дневник) практики.

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают отчет о прохождении практики, который включает: рабочий план (график) проведения практики, индивидуальное задание и дневник практики.

Дневник практики является отчетным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в котором отражается:

– описание результатов выполнения этапов практики;

– описание участия в деятельности предприятия (подразделения Института);

– результаты выполнения индивидуального задания с указанием сроков и отметки о выполнении работ.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в период практики. Отчёт может содержать приложения в виде схем, графиков, фотографий.

Результаты прохождения практики оцениваются в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости включает оценку результатов выполнения каждого этапа индивидуального задания по практике. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены обучающиеся, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм», данная рабочая программа практики.

Перечень и объем литературы, необходимой для прохождения практики, определяется рекомендациями преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Во время прохождения практики для обучающихся осуществляется свободный доступ к цехам и подразделениям института: Учебной телестудии, библиотечным фондам и отдельных кафедр соответствующего профиля.

Во время прохождения практики каждый обучающийся обязан систематически вести отчетные записи. Отчет представляется руководителю практики каждым практикантом индивидуально.

В представленном отчете должны быть отражены все виды работ, проводимые обучающимися в соответствии с программой практики.

Обязательной составляющей отчета является заполненный дневник, подписанный руководителем (руководителями) практики от предприятия. Отчет может содержать приложения в виде схем, графиков, фотографий.

Примерная структура и содержание отчета. Структурными элементами отчета являются:

1) титульный лист;
2) рабочий график (план проведения практики);
3) индивидуальное задание;
4) содержание;
5) введение;
6) основная часть (в соответствии со структурой отчета и дневника)

Отчет выполняется в текстовом редакторе. Шрифт Times New Roman (Cyr), 12 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине.Используемый размер бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; левое – 30; правое – 15).

Обучающийся обязан:

– своевременно получить задание по практике, внимательно его изучить и выполнить;
- ознакомиться с рабочей программой практики и ее выполнять;
– ознакомиться с рекомендованной литературой,

– своевременно прибыть на место практики и посещать ее в процессе прохождения; - изучить правила и технику безопасности и неукоснительно их выполнять;

– подчиняться правилам внутреннего распорядка института, нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками;

– творчески и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей на практике;

– вести дневник, который является, наряду с отчетом по практике, основным отчетным документом о проделанной работе. В дневнике прохождения практики отражать краткое содержание выполняемых работ.

– по заданию руководителя практики своевременно представлять промежуточные работы и отчеты;

– добросовестно готовиться к собеседованиям с руководителями практики по ее темам;

– своевременно и качественно создать отчет по практике.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

программа практики

Закреплена за кафедрой	**Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план	2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Квалификация	Режиссер телевизионных программ
Форма обучения	очная
Форма промежуточной аттестации	Зачет
Вид практики	Учебная
Тип практики	Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса
Форма проведения	непрерывно
Объём практики	3
Продолжительность в часах / неделях	108 / 2

Программу составил(и):
б/с, профессор, Мелентьев Александр Валентинович

Программа практики
Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» и уровню высшего образования Специалитет,
(Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 № 733)

составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2

Программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч. гг.

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Практика по освоению технологии творческого-производственного процесса относится к учебной практике и проводится непрерывно.

По способу проведения: стационарная.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели практики:

– подготовка обучающихся к самостоятельной творческой деятельности и профессиональной работе;

– разработка по собственному замыслу (на основе сценария) концепции и проекта аудиовизуального произведения.

Задачи практики:

1. Закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда телефильма, телевизионной программы или видеоклипов в реальных условиях производства.
2. Изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу производства телевизионного продукта.
3. Расширение производственного кругозора и подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности в области создания аудиовизуального контента.

3. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами/практиками:

- *Теория и практика монтажа*
- *Изобразительное решение фильма*
- *Звуковое решение фильма*
- *Мастерство режиссера телевидения*
- *Техника и технология телевизионного производства*
- *Кинодраматургия*

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

- *Преддипломная практика*
- *ВКР*

4. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта)
Результат обучения: Умеет создавать сценарий аудиовизуального произведения

ОПК-4.2: Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т. д.
Результат обучения: Умеет осуществлять коммуникацию с участниками сценарной группы; владеет навыками поиска и отбора профессиональных сценаристов
ПК-4: Владеет технологией производства аудиовизуального произведения с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: Владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: Умеет создавать телевизионный контент разных жанров
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: Умеет давать задачи всему техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения.
ПК-5: Способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: Владеет критическим взглядом на результаты творческо-производственной деятельности
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: Умеет находить решение проблем, возникающих при создании аудиовизуального произведения.
ПК-6: Способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Имеет успешный опыт создания аудио-визуальных проектов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– особенности работы режиссера на различных этапах создания аудиовизуального произведения

– творческие закономерности и особенности создания телевизионного произведения на различных этапах

– жанровые особенности телевизионных программ

– основы организации творческого процесса

Уметь:

– описать каждый технологический этап создания аудиовизуального произведения

– анализировать творческий процесс, выявлять возможные трудности и проблемы, находить пути решения

– вырабатывать оптимальные решения технологических задач

– организовать продуктивный репетиционный процесс

Владеть:

– технологиями съемки, монтажа АВП
– навыками аргументации и защиты своей точки зрения
– практическими навыками съемки материалов различной жанровой направленности
– навыками анализа творческо-производственного коллективного опыта

5. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Сем.	Часов
	Раздел 1. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса		
1.1	Ознакомление с местом проведения практики. Изучение нормативных документов. Инструктаж по технике безопасности. **/Ср/**	4	14
1.2	Анализ этапов выполнения индивидуального задания. **/Ср/**	4	14
1.3	Режиссерская разработка проекта. **/Ср/**	4	14
1.4	Обработка и анализ полученной информации. Систематизация материала. Подготовка дневника практики и отчета. **/Ср/**	4	14
1.5	Работа режиссера с членами творческой группы. **/Ср/**	4	14
1.6	Освоение объектов съемок. **/Ср/**	4	14
1.7	Обработка и анализ полученной информации. Систематизация материала. Подготовка дневника практики и отчета. **/Ср/**	4	24

Форма отчетности по практике: Отчет по практике, Дневник практики

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Результаты прохождения практики оцениваются в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости включает оценку результатов выполнения каждого этапа индивидуального задания по практике. Промежуточная аттестация представляет собой защиту отчета в последний день практики.

По отчету и выполненной практической работе руководитель практики от РГИСИ после окончания практики проводит с обучающимся собеседование и оценивает его теоретическую и практическую работу по практике.

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации:

1. Техника безопасности на съемочной площадке и в студии.
2. Деятельность режиссера на современном производстве.
3. Специфика работы над созданием сценария телефильма/телепрограммы.
4. Работа режиссера с членами творческой группы.
5. Особенности современного производства.
6. Язык телевизионного экрана.
7. Монтажный сценарий. Основные принципы монтажной «сборки».
8. Звуковое оформление.
9. Режиссерская разработка.

10. Творческая группа, особенности работы.
11. Организация съемочного процесса.

Итоговая оценка по практике выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице.

Система оценивания результатов прохождения практики:

Шкала оценивания	**Критерии оценивания**	**Уровень освоения компетенций**
«отлично» / «зачтено»	Обучающийся полностью выполнил программу практики, проявил теоретическую подготовку и умело применил полученные знания в ходе прохождения практики. Документы по практике оформлены в соответствии со всеми предъявленными требованиями. При защите отчета обучающийся показал глубокие знания изучаемых вопросов, свободно оперировал данными исследования, внес обоснованные предложения, правильно ответил на дополнительные вопросы.	продвинутый
«хорошо» / «зачтено»	Обучающийся выполнил программу практики, проявил самостоятельность и интерес к профессиональной деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил недочеты. При защите отчета обучающийся показал знания изучаемых вопросов, оперировал данными исследования, ответил на большинство дополнительных вопросов, но в отчете были допущены незначительные ошибки.	повышенный
«удовлетворительно» / «зачтено»	Обучающийся в целом выполнил программу практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов в отчете практики, не показал	базовый

	интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики или нарушил сроки их представления. При защите отчета обучающийся продемонстрировал поверхностный анализ собранного материала и нечеткую последовательность его изложения, не дал полных и аргументированных ответов на дополнительные вопросы.	
«неудовлетворительно» / «незачтено»	Обучающийся не выполнил программу практики или представил отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне или не предоставил отчет о практике. При защите отчета обучающийся продемонстрировал незнание материала, не логично представил результаты работы, не смог ответить на дополнительные вопросы или допустил в ответах существенные ошибки.	компетенции не сформированы

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики доводится до обучающихся перед началом практики.

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем практики, а определяется освоением ее в целом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

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

7.1. Учебные и учебно-методические издания

1. Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения. - М.: Экос, 2016. - 194 с.
2. Быков, Р. Е. Основы телевидения и видеотехники / Р.Е. Быков. - М.: Горячая линия - Телеком, 2018. - 402 с.
3. Гольцман, В. Компьютер + TV. Телевидение на ПК / В. Гольцман. - М.: Питер, 2019. - 208 с.
4. Казиник, М.Л. Основы телевидения / М.Л. Казиник, Г.М. Макеев, Н.А. Сафрошин. - М.: Высшая школа, 2019. - 192 с.

5. Травин, Г.А. Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения / Г.А. Травин. - М.: Высшая школа, 2015. - 892 с.
6. Янкельсон, И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Л.П. Герман-Прозорова. - М.: Русский язык, 2020. - 320 с.
7. Дворко, Н. Основы режиссуры мультимедиа-программ. — СПб, 2005.
8. Иосиф, Е.А. Фотокинотехника. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
9. Кузнецов, И., Познин, В. Создание фильма на компьютере. Технология и творчество. — СПб: Питер, 2005.
10. Соколов, А. Г. Монтаж: Телевидение. Кино. Видео. — М.: Эксперт-Лэнд, 2005. Ч. 1.
11. Кузнецов, И. Видео на ПК. — СПб: БХВ-Петербург, 2004.
12. Оханян, Т. А. Мультимедиа для профи. Цифровой нелинейный монтаж. — М.: Мир, 2001.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

7.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм http://www.mosfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм http://www.lenfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», https://arzamas.academy/mag/529- cinema (дата обращения: 01.09.2022).
4. База данных бесплатных исследований кинорынка АО «Невафильм», www.nevafilm.ru (дата обращения: 01.09.2022).
5. Видео-архив телеканала «Культура» https://tvkultura.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Видеоархив постановок российских и европейских театров «Ютьюб-канал Moscow Theatres «Золотая коллекция спектаклей», https://www.youtube.com/user/MoscowTheaters/videos (дата обращения: 01.09.2019).

7.3. Перечень используемого при проведении практики лицензионного программного обеспечения

1. DaVinci Resolve
2. Windows 10

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». http://e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». http://ibooks.ru
3. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». https://www.kinopoisk.ru
4. Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». https://www.metacritic.com
5. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». https://www.rottentomatoes.com
6. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». http://www.kritikanstvo.ru

7. Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
8. База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» https://freesound.org/
9. Бесплатная библиотека шумов https://www.sounddogs.com/
10. Бесплатная библиотека шумов https://wav-library.net /
11. Бесплатная библиотека шумов http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм», данная рабочая программа практики.

Учебными материалами являются учебно-методические и информационные материалы, приведенные в п. 7 данной рабочей программы.

Перечень и объем литературы, необходимой для прохождения практики, определяется программой практики и рекомендациями преподавателя.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Во время прохождения практики для студентов осуществляется свободный доступ к специализированным помещениям, библиотечным фондам, базам данных, Учебному театру, Учебной телестудии и отдельных кафедр соответствующего профиля.

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов.

Результаты прохождения практики контролируются руководителем практики и учитываются при аттестации студента на зачете.

Во время прохождения практики каждый обучающийся обязан систематически вести отчетные записи. Отчет представляется руководителю практики каждым обучающимся индивидуально.

Обязательной составляющей отчёта является заполненный дневник, подписанный руководителем (руководителями) практики от предприятия. Отчёт может содержать приложения в виде схем, графиков, фотографий.

Примерная структура и содержание отчета

Структурными элементами отчета являются:
1) титульный лист;
2) рабочий график (план проведения практики);
3) индивидуальное задание;
4) содержание;
5) основная часть:

- описание результатов выполнения этапов практики;
- описание участия в деятельности предприятия (подразделения Института).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Творческо-производственная практика

программа практики

Закреплена за кафедрой	**Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план	2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная. pxl 55.05.01 Режиссура кино и телевидения 55.05.01 Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм
Квалификация	Режиссер телевизионных программ
Форма обучения	очная
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой
Вид практики	Производственная
Тип практики	Творческо-производственная практика
Форма проведения	непрерывно
Объём практики	6 (3 в 6 семестре; 3 в 8 семестре)
Продолжительность в часах / неделях	216 / 4 (108 / 2 в 6 семестре; 108 / 2 в 8 семестре)

Программу составил(и):
б/с, профессор, Мелентьев Александр Валентинович

Рецензент(ы):
б/с, доцент Серова Наталья Львовна

Программа практики
Творческо-производственная практика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» и уровню высшего образования Специалитет,
(Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2

Программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2025-2030 уч. гг.

1. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Творческо-производственная практика относится к производственной практике и проводит непрерывно.

По способу проведения творческо-производственная практика: стационарная, выездная.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели практики:

– подготовка студентов к самостоятельной творческой работе;

– разработка по собственному замыслу (на основе аудиовизуального произведения деятельности и профессиональной сценария) концепции и проекта.

Задачи практики:

– закрепление профессиональных навыков создания изобразительного и звукового ряда телефильма, телевизионной программы или видеоклипов в реальных условиях производства;

– изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу производства телевизионного продукта;

– расширение производственного кругозора и подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности в области создания аудиовизуального контента.

3. МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП

Творческо-производственная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами/практиками:

- *Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности*
- *Драматургия и сценарное дело на телевидении*
- *Звуковое решение фильма*
- *Мастерство режиссера телевидения*
- *Звукооператорское мастерство*
- *Кинодраматургия*

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

- *Преддипломная практика*
- *ВКР*

4. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: умеет создавать последовательный план реализации оригинального аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: умеет находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения
ПК-2: Владеть художественными и техническими средствами, способностью их использования для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной версии аудиовизуального произведения, предназначенного для публичного использования
ПК-2.1: Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения
Результат обучения: умеет создавать художественный образ с помощью технических средств при создании аудиовизуального произведения
ПК-3: Способность и готовность преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-3.1: Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Результат обучения: умеет преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ней дисциплины
ПК-4: Владеть технологией производства аудиовизуального произведения с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования
ПК-4.1: Участвует в создании аудиовизуального на всех стадиях его производства
Результат обучения: владеет навыком работы на всех стадиях производства аудиовизуального произведения
ПК-4.2: Способен к созданию различных видов телевизионного контента
Результат обучения: умеет создавать телевизионный контент разных жанров
ПК-4.3: Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента
Результат обучения: умеет давать задачи всему инженерно- техническому персоналу, участвующему в создании аудиовизуального произведения
ПК-5: Способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК-5.1: Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности
Результат обучения: владеет критическим взглядом на результаты творческо-

производственной деятельности
ПК-5.2: Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения
Результат обучения: умеет находить решение проблем, возникающих при создании аудиовизуального произведения
ПК-6: Способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: имеет успешный опыт создания аудио-визуальных проектов
ПК-7: Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам
ПК-7.1: Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видео организаций и организаций исполнительских искусств
Результат обучения: владеет навыком руководства съемочной группой на всех этапах создания аудиовизуального произведения

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– методы отбора и анализа идей;

– методы и технологию отбора материала для будущего АВП; – методы разработки концепций будущих телепроизведений;

– структуру и функции профессиональной телестудии в целом и отдельных подразделений;

– методиках работы с творческим коллективом, презентационные технологии;

– основы организации творческого процесса; – технологические этапы производства;

– оборудование, применяемое в производстве телевизионных программ различных жанров

Уметь:

– анализировать творческие идеи;

– создать проект аудиовизуального произведения;

– создавать АВП на основе режиссерского сценария в соответствии с творческим замыслом;

– применять технические средства для создания АВП;

– обогащать концепцию создания АВП посредством творческого поиска как самостоятельно, так и в составе группы

– организовать продуктивный репетиционный и съемочный процессы;

– описать каждый технологический этап создания аудиовизуального произведения;

– ставить задачи техническим службам

Владеть:

– методами работы режиссера в содружестве с оператором, звукорежиссером, продюсером и другими членами команды;

– навыками применения художественными и техническими средствами при создании АВП;

– навыками анализа результатов практической деятельности, необходимого для составления отчетной документации по практике;

– навыками в планировании и реализации собственной деятельности;

– навыками анализа творческо-производственного коллективного опыта;

- навыками съемки, монтажа АВП;
- навыками пультового режиссера прямого и непрямого эфира

5. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Сем.	Часов
	Раздел 1. Творческо-производственная практика (6 семестр)		
1.1	Ознакомление с местом проведения практики. Изучение документов нормативных документов. Инструктаж по технике безопасности. **/Ср/**	6	18
1.2	Выполнение индивидуального задания: Режиссерская разработка, разработка оператора, разработка звукорежиссера. Работа режиссера с художником, художником по костюмам. Обобщение опыта. **/Ср/**	6	18
1.3	Выполнение индивидуального задания. Освоение объектов съемок фильма, телепрограмм, декорирование объектов съёмок. Обобщение опыта. **/Ср/**	6	24
1.4	Создание телевизионного контента по заданию (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов). **/Ср/**	6	18
1.5	Съемки по сценам и объектам. Обобщение опыта. Создание варианта монтажа. **/Ср/**	6	24
1.6	Обработка и анализ полученной информации. Систематизация материала. Подготовка дневника практики и отчета **/Ср/**	6	6
	Раздел 2. Творческо-производственная практика (8 семестр)		
2.1	Ознакомление с местом проведения практики. Изучение документов нормативных документов. Инструктаж по технике безопасности. **/Ср/**	8	15
2.2	Выполнение индивидуального задания: Режиссерская разработка, разработка оператора, разработка звукорежиссера. Работа режиссера с художником, художником по костюмам. Обобщение опыта. **/Ср/**	8	18
2.3	Выполнение индивидуального задания. Освоение объектов съемок фильма, телепрограмм, декорирование объектов съёмок. Обобщение опыта. **/Ср/**	8	24
2.4	Создание телевизионного контента по заданию (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов). **/Ср/**	8	18
2.5	Съемки по сценам и объектам. Обобщение опыта. Создание варианта монтажа. **/Ср/**	8	24
2.6	Самостоятельная подготовка **/Зачет/** Обработка и анализ полученной информации. Систематизация материала.	8	9

Форма отчетности по практике: Отчет по практике, Дневник практики

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Результаты прохождения практики оцениваются в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости включает оценку результатов выполнения каждого этапа индивидуального задания по практике. Промежуточная аттестация представляет собой защиту отчета в последний день практики.

По отчету и выполненной практической работе руководитель практики от РГИСИ после окончания практики проводит с обучающимся собеседование и оценивает его теоретическую и практическую работу по практике.

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации:

1. Специфика телевидения.
2. Особенности репортажа как телевизионного жанра.
3. Особенности деятельности режиссера телевизионных программ.
4. Специфика работы над созданием сценария документального фильма.
5. Принципы работы режиссера в съемочной группе.
6. Изобразительно-выразительные средства кино и телевидения.
7. Язык телевизионного экрана.
8. Основные принципы монтажной «сборки».
9. Особенности закадрового текста телепрограммы.
10. Особенности написания литературного сценария (в разрезе сцен и объектов).
11. Требования, предъявляемые к основному составу творческой группы.
12. Особенности механизмов оптимизации творческо-постановочного решения съемок.

Итоговая оценка по практике выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице.

Система оценивания результатов прохождения практики:

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично» / «зачтено»	Обучающийся полностью выполнил программу практики, проявил теоретическую подготовку и умело применил полученные знания в ходе прохождения практики. Документы по практике оформлены в соответствии со всеми предъявленными требованиями. При защите отчета обучающийся показал глубокие знания изучаемых вопросов, свободно оперировал данными исследования, внес обоснованные предложения, правильно ответил на дополнительные вопросы.	продвинутый
«хорошо» / «зачтено»	Обучающийся выполнил программу практики, проявил самостоятельность и интерес к профессиональной деятельности, однако, при оформлении	повышенный

	документов практики допустил недочеты. При защите отчета обучающийся показал знания изучаемых вопросов, оперировал данными исследования, ответил на большинство дополнительных вопросов, но в отчете были допущены незначительные ошибки.	
«удовлетворительно» / «зачтено»	Обучающийся в целом выполнил программу практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики или нарушил сроки их представления. При защите отчета обучающийся продемонстрировал поверхностный анализ собранного материала и нечеткую последовательность его изложения, не дал полных и аргументированных ответов на дополнительные вопросы.	базовый
«неудовлетворительно» / «незачтено»	Обучающийся не выполнил программу практики или представил отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне или не предоставил отчет о практике. При защите отчета обучающийся продемонстрировал незнание материала, не логично представил результаты работы, не смог ответить на дополнительные вопросы или допустил в ответах существенные ошибки.	компетенции не сформированы

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики доводится до обучающихся перед началом практики.

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем практики, а определяется освоением ее в целом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

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

7.1. Учебные и учебно-методические издания

1. Базен, А. Что такое кино? Сб. статей / А. Базен. — М. : Искусство, 1972. — 384 с.

2. Балаш, Б. Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. — М. : Прогресс, 1968. — 328 с.
3. Ждан, В. Введение в эстетику фильма / В. Ждан. — М.: Искусство, 1972. — 15-18 с.
4. Козинцев, Г. Собрание сочинений в 3-х томах / — Л. : Искусство, 1982.
5. Кракауэр, Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Э. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 235 с.
6. Пелешян, А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. / А. Пелешян. — М., 1973.
7. Ромм, М. Избранные произведения в 3-х томах / М. Ромм. — М. : Искусство, 1980.
8. Товстоногов Г. Зеркало сцены. О профессии режиссера.
9. Фрейлих, С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. — М. : Искусство, 1992. – 512 с.
10. Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6 томах / С. Эйзен — М. : Искусство, 1964-1971.
11. Арнхейм, Р. Кино как искусство. — М.: Искусство, 1960.
12. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы. — М.: Искусство, 1966.
13. Кулешов, Л. Азбука кинорежиссуры. — М.: Искусство, 1969.
14. Мартен, М. Язык кино. — М.: Искусство, 1959.
15. Монтегю, А. Мир фильма. — М.: Искусство, 1969.
16. Рейсц, К. Техника киномонтажа. — М.: Искусство, 1960.
17. Ромм, М. Беседы о кино. — М.: Искусство, 1964.
18. Тарковский, А. Уроки режиссуры. — М., 1993.
19. Утилова, Н. Пространство и время на экране. Эстетическая роль монтажа. — М., 2000.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

7.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Официальный сайт киностудии Мосфильм http://www.mosfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм http://www.lenfilm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», https://arzamas.academy/mag/529- cinema (дата обращения: 01.09.2022).
4. База данных бесплатных исследований кинорынка АО «Невафильм», www.nevafilm.ru (дата обращения: 01.09.2022).
5. Видео-архив телеканала «Культура» https://tvkultura.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Видеоархив постановок российских и европейских театров «Ютьюб-канал Moscow Theatres «Золотая коллекция спектаклей», https://www.youtube.com/user/MoscowTheaters/videos (дата обращения: 01.09.2022).

7.3. Перечень используемого при проведении практики лицензионного программного обеспечения

Использование лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем по дисциплине «Творческо-производственная практика» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». http://e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». http://ibooks.ru
3. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». https://www.kinopoisk.ru
4. Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». https://www.metacritic.com
5. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». https://www.rottentomatoes.com
6. Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». http://www.kritikanstvo.ru
7. Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
8. База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» https://freesound.org/
9. Бесплатная библиотека шумов https://www.sounddogs.com/
10. Бесплатная библиотека шумов https://wav-library.net/
11. Бесплатная библиотека шумов http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Аудитория (студи фото-видео производства)	Аудитория для проведения учебных занятий: стол - 1, стулья - 4, кресло для преподавателя – 1. Стеллажи – 2 шт. Оборудование и технические средства обучения: Телевизор – 1 шт., Фон хромакей 1 шт., Рабочие станции монтажа – 3 шт., активные мониторы – 3 шт., Подиум режиссёрский со сценическим станком – 1 шт., Трибуна передвижная – 1 шт., Рабочие станции оператора – 3 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

Практика обеспечена аудиториями, оснащёнными необходимыми техническими средствами обучения, используемыми в учебном процессе: цифровые видеокамеры, режиссёрские пульты, осветительная и операторская техника, компьютеры, мониторы, видеоплейеры, телевизоры, системы записи и обработки звука и другие необходимые технические средства обучения.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Нормативными методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены обучающиеся, являются:
– Положение о порядке прохождения практики обучающихся.
– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
– Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования.
– Положение о самостоятельной работе обучающихся.
– Положение о фонде оценочных средств компетенций.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены

обучающиеся, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм», данная рабочая программа практики.

Учебными материалами являются учебно-методические и информационные материалы, приведенные в п.8 данной рабочей программы.

Перечень и объем литературы, необходимой для прохождения практики, определяется рекомендациями преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Во время прохождения практики для практикантов осуществляется свободный доступ к цехам и подразделениям РГИСИ: Телевизионной студии, библиотечным фондам, базам данных, отдельных кафедр соответствующего профиля.

Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов.

Результаты прохождения практики контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося на зачете с оценкой.

Во время прохождения практики каждый обучающийся обязан систематически вести отчетные записи. Отчет представляется руководителю практики каждым обучающимся индивидуально.

В представленном отчете должны быть отражены все виды работ, проводимые обучающимися в соответствии с программой практики.

Обязательной составляющей отчета является заполненный дневник, подписанный руководителем (руководителями) практики от предприятия. Отчет может содержать приложения в виде схем, графиков, фотографий.

Примерная структура и содержание отчета.

Структурными элементами отчета являются:

1) титульный лист;
2) рабочий график (план проведения практики);
3) индивидуальное задание;
4) содержание;
5) введение;
6) основная часть:

– характеристика организации/предприятия, с деятельностью которого ознакомился обучающийся;

– ответы на вопросы индивидуального задания (по плану согласованному с научным руководителем).

Отчет выполняется в текстовом редакторе MS Word 2003 и выше. Шрифт Times New Roman (Cyr), 12 кегль, межстрочный интервал полуторный.

Абзацный отступ –1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине.

Используемый размер бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; левое – 30; правое – 15).

Методические указания.

Обучающийся обязан:

– своевременно получить задание по практике, внимательно его изучить и выполнить;
– ознакомиться с рабочей программой практики и ее выполнять;
– ознакомиться с рекомендованной литературой;
– своевременно прибыть на место практики и посещать ее в процессе прохождения;
– изучить правила и технику безопасности и неукоснительно их выполнять;

– подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками;
– творчески и ответственно относиться к выполнению своих должностных обязанностей на практике;
– вести дневник, который является, наряду с отчетом по практике, основным отчетным документом о проделанной работе. В дневнике прохождения практики отражать краткое содержание выполняемых работ. Записи должны вноситься ежедневно, отражать данные о проделанной работе и заверяться подписью руководителя по месту прохождения практики. Записи при необходимости должны иллюстрироваться эскизами, набросками;
– по заданию руководителя практики своевременно представлять промежуточные работы и отчеты;
– добросовестно готовиться к собеседованиям с руководителями практики по ее темам;
– своевременно и качественно создать отчет по практике.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

Программа
Государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность)
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования
Специалитет
Квалификация
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Годы приема – **2025** формы обучения – **очная**

Авторы-составитель:
Соловьева Татьяна Юрьевна, доцент

Рецензент:
Мелентьев Александр Валентинович, профессор

© РГИСИ, 2025

Калининград 2025

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	**4**
1. Информационная карточка программы	**4**
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	**4**
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	**20**
4. Государственная экзаменационная комиссия	**20**
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	**21**
1. Программа государственного экзамена «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»	**21**
1.1. Цели и задачи государственного экзамена	21
1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена	22
1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену	24
1.4. Литература	26
1.5. Критерии оценки на государственном экзамене	26
2. Требования к выпускным квалификационным работам	**27**
2.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	27
2.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	27
2.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	27
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	**28**
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	**28**
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	**28**

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация (образовательная программа)	Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог
Годы приема студентов	2025
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – ВСЕГО	60 зачетных единиц / 2160 часов (39 недель)
в том числе:	
Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	57 зачетных единиц / 2052 часа (37 недель)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 55.05.01 Режиссуры кино и телевидения (специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм»).

В процессе ГИА оценивается овладение студентом следующими универсальными (УК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, а также профессиональными компетенциями (ПК), определенными Институтом:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	Знает: - источники информации и способы исследования событий и явлений в области общественной жизни и художественного творчества; - философские, исторические, социальные, нравственные аспекты развития общества, культуры и искусства; - признаки проблемных ситуаций в жизни общества и способы их отражения в произведениях искусства Умеет: - исследовать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;

	- определять содержательную проблематику произведений искусства Владеет: - методами и средствами критического и системного анализа
УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	Знает: - принципы углубленного изучения и структурной разработки проблемной ситуации; -способы выработки решений проблемной ситуации в условиях коллективного творческого взаимодействия Умеет: - определять ориентиры поиска с учетом присущих ситуации узловых проблем; - разрабатывать обоснованные варианты решений узловых проблем; - моделировать развитие ситуации на основе разных вариантов решений Владеет: - технологией и опытом организации творческого поиска в работе над проектом в своей профессиональной сфере
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	Знает: - ключевые сведения о проблемной ситуации; - варианты решений, выработанные в процессе творческого поиска Умеет: - определять перспективные и промежуточные цели деятельности - разрабатывать план действий по реализации поставленных целей, выбирая наиболее продуктивные способы их достижения Владеет: - методикой и опытом стратегического планирования в работе над проектом в своей профессиональной сфере

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта	Знает: - принципы разработки и основные компоненты концепции проекта Умеет: - обосновывать актуальность, цели и задачи проекта, сферу его реализации и ожидаемый результат; - вести стратегическое и оперативное планирование осуществления проекта; - определять объем материальных и

	финансовых затрат на реализацию проекта; - определять круг и условия сотрудничества организаций и лиц, участвующих в проекте Владеет: - методикой и опытом создания концепции проекта в своей профессиональной сфере
УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	Знает: - принципы планирования творческих проектов Умеет: - формулировать цели проекта, планировать последовательность этапов и действий по его осуществлению; - составлять календарный план реализации проекта; - устанавливать задачи и зоны ответственности участников проекта; - планировать ресурсное обеспечение проекта; - оценивать риски и создавать план реагирования на них Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере
УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Знает: - методы управления творческим проектом Умеет: - осуществлять постоянное наблюдение за ходом реализации проекта, контролировать качество, регулировать действия участников в зависимости от изменения условий Владеет: - навыками планирования и реализации проекта в своей профессиональной сфере

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы	Знает: - этические нормы и психологические особенности коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в реализации проекта Умеет: - осуществлять свою деятельность в соответствии с целями, задачами и нормами командной работы; - работать над проектом в продуктивном взаимодействии со всеми его участниками Владеет:

	- навыками работы над проектом в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знает: - принципы управления творческим коллективом Умеет: - формировать команду в соответствии с целями и задачами проекта; - распределять зоны деятельности и ответственности участников команды, направлять и координировать их работу; - осуществлять контроль, коррекцию и стимулирование работы членов команды Владеет: - навыками организационной работы и делового общения в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.3. Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	Знает: - этические нормы командной работы и способы влияния на поведенческую мотивацию участников проекта Умеет: - определять и реализовывать этические приоритеты и правила конструктивного взаимодействия в работе над проектом; - согласовывать мотивы индивидуальной и коллективной деятельности участников проекта Владеет: - навыками преодоления противоречий между участниками коллективного творческого процесса

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знает: - принципы, формы и стили делового общения; Умеет: - устанавливать и поддерживать контакты и конструктивное взаимодействие с партнерами в процессе подготовки и осуществления проектов Владеет: – навыками и опытом профессионального и академического делового общения в работе над коллективными творческими проектами
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на	Знает: - функциональные возможности современных средств информации и связи;

государственном и иностранном (-ых) языках	- правила устной и письменной речи на государственном и иностранном языках Умеет: - излагать и передавать информацию, поддерживать деловое общение на русском и иностранном языках при помощи современных коммуникационных технологий Владеет: - навыками общения на государственном и иностранном языках; - навыками применения электронных средств и систем коммуникации
УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Знает: - специфику и методические принципы перевода деловых и специальных текстов Умеет: - адекватно передавать содержание и стилистические особенности переводимого текста Владеет: – навыками языкового перевода текстов, связанных с творческой и исследовательской деятельностью в области кино и телевидения

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	Знает: - основные виды и признаки национальной и культурной самобытности разных народов Умеет: - определять национальную и культурную специфику в событиях и явлениях общественной жизни, в различных творческих проектах Владеет: - опытом исследования и освоения проявлений этнокультурной специфики в общественной жизни и творческих проектах
УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Знает: - проявления сходства и различия в культурной и религиозной жизни разных народов - этические нормы межличностного и межкультурного общения Умеет: - создавать благоприятные условия для контактов и сотрудничества людей

	различного социального происхождения, культурной и религиозной принадлежности Владеет: - навыками общения и взаимодействия с представителями разнообразных социокультурных сообществ

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	Знает: - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере; - свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности Умеет: - определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности; - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности Владеет: - навыками самоорганизации на всех этапах работы над творческим проектом
УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знает: - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные образовательные ресурсы Умеет: - определять актуальные и перспективные цели личностного и профессионального самосовершенствования и самореализации; - использовать современные информационные и образовательные технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры Владеет: - навыками самоорганизации и самообразования в процессе своей профессиональной деятельности

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического	Знает: - оздоровительные и развивающие задачи

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	физического воспитания; - методические принципы занятий различными видами физической культуры Умеет: - использовать занятия физической культурой для укрепления здоровья с учетом специфики профессиональной деятельности Владеет: - навыками в области различных видов физической культуры для укрепления здоровья и соответствия условиям профессиональной деятельности
УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знает: - цели, задачи и способы развития своего физического потенциала на определенном этапе жизни и деятельности Умеет: - выстраивать стратегию и тактику физического самосовершенствования с учетом условий профессиональной деятельности и образа жизни Владеет: - навыками и методиками самостоятельного укрепления своего здоровья, развития физических возможностей для личностного и профессионального совершенствования

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Знает: - опасные для жизни и здоровья человека обстоятельства и факторы повседневной жизни и профессиональной деятельности Умеет: - производить оценку условий жизни и деятельности на наличие проблем, связанных с безопасностью Владеет: - навыками контроля условий и соблюдения мер безопасности в различных жизненных ситуациях
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Знает: - принципы и правила безопасности в различных областях жизнедеятельности; - особенности безопасности в своей профессиональной сфере Умеет: - осуществлять действия по обеспечению

	условий безопасности и предотвращению их нарушений в различных ситуациях Владеет: - навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	Знает: - способы и средства оказания помощи Умеет: - при необходимости принимать предварительные меры помощи пострадавшему Владеет: - навыками оказания доврачебной помощи

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Знает: - основные виды, формы и направления хозяйственной деятельности в обществе; - механизмы рыночного и государственного регулирования экономики, условия экономического развития Умеет: - обосновывать принимаемые решения экономического характера в различных областях своей жизнедеятельности Владеет: - опытом участия в разработке и принятии финансово-экономических решений в работе над творческим проектом; - опытом обеспечения экономических условий собственной жизнедеятельности
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Знает: - собственные потребительские запросы и соответствующие финансовые цели; - предлагаемые финансовыми организациями инструменты для распоряжения личным бюджетом Умеет: - распределять, контролировать и регулировать личные доходы и расходы в соответствии с текущими и долгосрочными целями; - выбирать и применять финансовые инструменты, необходимые для управления личным бюджетом Владеет: - опытом осуществления доступных финансовых операций в различных областях жизнедеятельности

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Знает: - организационно-правовые основы противодействия и профилактики коррупции в обществе и профессиональной сфере; Умеет: - определять проявления коррупционных правонарушений и меры ответственности за них; - определять наиболее эффективные способы противодействия коррупции Владеет: - средствами правовой оценки проявлений коррупции и критериями выбора мер профилактики и противодействия ей
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	Знает: - задачи, условия и формы работы по предотвращению коррупции в различных социальных структурах Умеет: - сотрудничать в составе профессиональной или общественной организации в работе по формированию антикоррупционных принципов и убеждений в общественной и профессиональной сферах Владеет: - навыками организации мероприятий целевого тематического характера
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	Знает: - этические и правовые нормы отношений в обществе и в творческом коллективе; Умеет: - устанавливать и поддерживать конструктивные взаимоотношения в общественной и профессиональной сферах, противодействуя проявлениям коррупции Владеет: - навыками общения и взаимодействия на принципах, исключающих проявления коррупции

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-1.1. Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах	Знает: - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры аудиовизуального

сопутствующих видов искусства.	произведения и художественные направления сопутствующих видов искусства Умеет: - выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности Владеет: - опытом экранного освоения жанровых особенностей литературного или драматургического произведения
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни Умеет: - определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора; - определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера Владеет: - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом исполнения роли в спектакле и аудиовизуальном произведении

- способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры (ОПК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития	Знает: - мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля, роли; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму аудиовизуального произведения Умеет: - создавать оригинальную смысловую и экранную интерпретацию литературного произведения (сценария); - творчески исследовать и отображать

	актуальные социальные, нравственные, психологические проблемы жизни общества; - обосновывать критерии поиска и выбора выразительных средств для сценического воплощения произведения Владеет: - базовой методологией режиссуры, актерского и операторского мастерства, звукорежиссуры.

- способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации (ОПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-3.1. Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта).	Знает: - достаточный объем литературного или иного художественного материала Умеет: - формировать на основе этого материала идею аудиовизуального произведения Владеет: - способами и методами формирования идеи творческого проекта

- способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Принимает участие в создании сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта).	Знает: - особенности создания литературного сценария и сценария аудиовизуального произведения Умеет: - осуществлять отбор литературного или драматургического материала для написания сценария - осуществлять отбор готового сценария аудиовизуального произведения Владеет: - навыками написания литературного и режиссерского сценария аудиовизуального произведения
ОПК-4.2. Работает с творческой группой, подбирая специалистов в отдельных направлениях сценарной работы – разработки сюжетов, написания диалогов и т.д.	Знает: - профессиональные требования к участникам сценарной группы Умеет: - осуществлять коммуникацию с участниками сценарной группы Владеет: - навыками поиска и отбора профессиональных сценаристов

- способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности (ОПК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-5.1. Разрабатывает и воплощает в жизнь задуманные или благоприобретенные проекты в области аудиовизуальных искусств, используя широкую палитру художественных изобразительно-выразительных средств, приобретенных знаний и умений на площадках кинематографических и телевизионных студий.	Знает: - основные средства художественной выразительности Умеет: - использовать знания художественных выразительных средств для разработки и реализации творческих замыслов Владеет - навыками формирования и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения

- способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-6.1. Руководит созданием сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта), формирует состав творческой группы, подбирая специалистов нужного профессионального уровня, направляет их общие усилия на создание экранного произведения высокого художественного уровня.	Знает: - основные профессиональные критерии подбора участников творческой группы - принципы формирования творческой группы Умеет: - направить усилия творческой группы для создания сценарного или аудивизуального произведения Владеет: - навыками руководства творческой группой, создающей целостное сценарное или аудиовизуальное произведение

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7)

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-7.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством	Знает: - основы современных информационных технологий Умеет: - отбирать информационные технологии, необходимые для решения задач в сфере управления качеством аудивизуального продукта Владеет: - навыками применения информационных технологий при создании качественного аудиовизуального произведения
ОПК-7.2. Использует принцип работы современных информационных технологий	Знает: - принципы современных информационных

и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	технологий Умеет: - пользоваться принципами информационных технологий в профессиональной деятельности Владеет: - навыками использования принципов информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

- способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-1.1. Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение	Знает: - этапы создания будущего аудиовизуального произведения Умеет: - взаимодействовать со всеми участниками творческой группы в процессе реализации режиссерского замысла будущего аудиовизуального произведения Владеет: - способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы
ПК-1.2. Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства	Знает: - разнообразные выразительные средства, используемые при создании аудивизуального произведения Умеет: - композиционно объединять различные выразительные средства для реализации режиссерского замысла при создании аудиовизуального произведения Владеет: - применять в работе над аудиовизуальным произведением разнообразные выразительные средства

- владеть художественными и техническими средствами, способностью их использования для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной версии аудиовизуального произведения, предназначенного для публичного использования (ПК-2):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-2.1. Использует художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения	Знает: - палитру художественных и технических средств для создания художественного образа фильма Умеет: - использовать различные художественные и технические средства при создании художественного образа аудиовизуального произведения Владеет: - способностью использовать художественные и технические средства для создания художественного образа, фиксируемого в окончательной экранной версии аудиовизуального произведения

- способность и готовность преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-3.1. Преподает основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Знает: - основы мастерства режиссера кино и телевидения Умеет: - донести до аудитории знания и навыки, приобретенные в процессе обучения по мастерству режиссера кино и телевидения и смежным с ними дисциплинам Владеет: - способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

- владеть технологией производства аудиовизуального произведения с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-4.1. Участвует в создании аудиовизуального произведения на всех стадиях его производства	Знает: - все стадии создания аудиовизуального произведения Умеет: - применить знания технологии производства на всех стадиях создания аудиовизуального произведения Владеет: - навыками участия во всех стадиях производства от написания режиссерского сценария до создания окончательной

	экранной версии произведения на информационном носителе
ПК-4.2. Способен к созданию различных видов телевизионного контента	Знает: - особенности создания различных видов телевизионного контента Умеет: - создавать телевизионный контент различных видов Владеет: - способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов)
ПК-4.3. Способен использовать на всех этапах создания телевизионного контента современные технологические и технические средства телевидения, грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента	Знает: - особенности использования современных технологических и технических средств телевидения Умеет: - грамотно формулировать задачи перед инженерно-техническим персоналом, участвующим в создании контента Владеет: - способностью использования современных технологических и технических средств телевидения для создания окончательной экранной версии произведения на информационном носителе, предназначенной для публичного использования

- способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-5.1. Способен анализировать и критически оценивать результат творческо-производственной деятельности	Знает: - критерии оценки творческих идей Умеет: - критически оценивать творческие идеи - обосновывать и защищать собственную точку зрения Владеет: - способностью критического мышления и понимания сути возникающих творческих проблем
ПК-5.2. Готов искать пути решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения	Знает: - способы решения проблем в случае их возникновения при создании аудиовизуального произведения Умеет: - искать пути решения проблем в случае их

	возникновения при создании аудиовизуального произведения Владеет: - способностью решать проблемы в случае возникновения при создании аудиовизуального произведения

- способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе творческой группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности (ПК-6):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-6.1. Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров	Знает: - художествееные и технологические особенности аудиовизуальных произведений различных форм и жанров Умеет: - создавать аудивизуальные произведения различных форм и жанров Владеет: - способностью организовать свой труд и труд творческой группы для создания аудивизуальных произведений различных форм и жанров - способностью анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности

- готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели коллектива, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь его участникам (ПК-7):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-7.1 Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств	Знает: - принципы руководства творческим коллективом Умеет: - умеет выработать стратегию развития и сформулировать цели и задачи творческого коллектива Владеет: - способностью руководить творческим коллективом, определять цели и задачи кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация *Режиссер телепрограмм* и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины,

признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной форм обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

ГИА завершает процесс профессионального обучения и опирается на весь комплекс учебных дисциплин, составляющих образовательную программу по специальности. Приоритетное значение среди них принадлежит основной базовой дисциплине «Режиссура кино и телевидения» и соответствующим практикам, определяющим специализацию выпускника, а вместе с ней – содержание и специфику Государственной итоговой аттестации (ГИА). В процессе преддипломной производственной практики, в зависимости от выбора драматургического материала и условий его экранной реализации, определяется содержание и проводится предварительная подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).

Студентам оказывается поддержка в выборе темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), кроме того студенты выполняют и обсуждают курсовые работы, которые могут представлять собой фрагменты будущей ВКР. Период преддипломной (проектно-творческо-производственной) практики используется для выполнения ВКР.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя два государственных аттестационных испытания:

1. Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения».
2. Подготовка и защита ВКР в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

1. Программа государственного экзамена «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения»

1.1. Цели и задачи государственного экзамена

Государственный экзамен «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения» носит междисциплинарный характер, проводится с целью выявления теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, его способности к самостоятельным суждениям и выводам на основе имеющихся знаний.

Задача государственного экзамена – контроль теоретических знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем следующие дисциплины: *История русского театра, История зарубежного театра, История зарубежного кино, История отечественного кино, История телевидения, Теория и практика киноискусства, История и теория режиссуры театра, кино и телевидения, Режиссура неигрового кино.*

Студент должен проявить способность свободно ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, соответствующему присваиваемой квалификации,

обладание знаниями основных закономерностей развития искусства в общеисторическом контексте, владение методами планирования и организации творческо-производственного процесса в организациях исполнительских искусств.

1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена

История русского театра, История зарубежного театра

Происхождение театра. Театр как синтез искусств. Театр и литература.

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре.

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, взаимоотношения с религией. Русский народный театр.

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература Ренессанса.

Театр XVII – XVIII веков в Европе и России. Возникновение русского профессионального театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков.

Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский роман и сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра.

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX веке. Многообразие (различие и общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и режиссура XX века. Жанры и формы театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии искусства XX века.

Театр и музыка. Музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). Основные этапы, тенденции развития.

Современные формы развития театра в России и за рубежом. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI веков. Запад и Восток как проблема развития литературы и театра.

История зарубежного кино

Европейский кинематограф. Немой период европейского кино. Кинематограф Франции. Кинематограф Италии. Кинематограф Германии. Кинематограф стран социалистического лагеря. Кинематограф Скандинавии и Великобритании.

Американский кинематограф. Немой период американского кино. «Фабрика грез» или Голливуд 30х гг. Кинематограф «белых телефонов». «Авторское кино» во второй половине 20-ого века. Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире.

Кинематограф стран Азии и Африки. Кинематограф Японии. Кинематограф стран Центральной Азии. Кинематограф стран Ближнего Востока.

История отечественного кино

Российское и советское кино 10х и -50х годов. Зарождение российского кинематографа, первые отечественные немые фильмы, российское кино до 1917 года. Российское немое кино 20х-30х гг. Появление звука в кино, музыкальные фильмы, исторические ленты 30-х гг.

Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киносборники, работа хроникеров на месте событий.

Послевоенный кинематограф, период «малокартинья», фильмы-биографии.

Российское советское кино 60х-80х годов. Кинематограф «оттепели». Жанры и формы кинематографа 70х гг. Рождение «авторского кино».

Российское и советское кино 90х-10х годов. Кинематограф перестройки. Взаимопроникновение художественных приемов отечественного и зарубежного кинематографа после падения «железного занавеса».

Запросы телевидения и появление новых форм кинематографа в 2000е-10е гг.

История телевидения

Телевидение как единая система информации. Функции телевидения. Влияние телевидения на формирование общественного мнения и формирование личности.

Мировые научные открытия, предшествующие возникновению телевидения (Россия, США, Германия, Франция).

Периоды формирования и развития отечественного телевидения. Экпериментально-технический период (до 1938г.) Экпериментально-программный период (1938-1951) Начало массовоготелевизионного вещания (1951-1960). Упорядочение структуры программ Центрального телевидения и местных студий (1960-1967). Утверждение телевидения как многофункционального средства массовой информации и нового вида искусства; развитие цветного телевидения и телевизионного кино (1967-1975). Совершенствование принципов программирования и координации с другими средствами информации и пропаганды, развитие многопрограммного телевидения (1975-1985). Телевидение в период перестройки, изменение экономической структуры и административно-хозяйственных форм предприятий телевидения, обновление содержания и форм телевизионного вещания (с1985г.-1990г.). Коммерциализация ТВ: рекламный рынок, сетевое ТВ. Кабельное, спутниковое ТВ (1990-2000 г.г.) Телевидение и Интернет: сосуществование и перспективы.

Теория и практика киноискусства

История теорий режиссуры. Возникновение двух глобальных направлений в киноискусстве – люмьеровского и мельесовского.

Кинотеории 20-30-х гг. Абсолютизация монтажа, киногероя-типажа, «свернутой биографии»в кинопортрете, жизни «врасплох». Теоретики и практики французского киноимпрессионизма и киносюрреализма и немецкого киноэкспрессионизма. Кинотеории 1940-х-1950-х гг. Итальянский неореализм. Кинотеории 60-70-х гг. Французская «новая волна». Теория кино Зигфрида Кракауэра и его труд «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». «Новое кино» ФРГ 60-70ых гг. Идеология кинематографа «молодых рассерженных» в английском кино конца 50-х-начала 60-г гг. Постмодернизм 80-90-ых гг. Киносемиотические теории 70-х-90-х гг. Современные исследования по семиотике кино М.Ямпольского.

Основные направления, школы, стили, жанры современного кино. Реалистический, «жизнеподобный» кинематограф. Формотворческий, фантазийный кинематограф. Пост-модернистский кинематограф, смешение жанров, школ, стилей.

Теория и практика кинематографа в процессе создания режиссерского замысла фильма. Формирование режиссерского замысла в период работы над сценарием будущего фильма. Выбор актеров. Проверка визуального ряда будущего фильма. Обсуждение и утверждение всех этапов работы над фильмом.

Режиссура неигрового кино

Наблюдение в неигровом кино. Скрытая камера.

Репортаж с места события. Подготовка и организация события в неигровом кино. Подготовка и съемка беседы. Подготовка и съемка круглого стола. Подготовка и съемка дебатов. Художественный образ в неигровом кино. Пластический эквивалент факта. Культурный контекст документального факта. Принципы монтажа неигрового фильма. Понятие лейтмотива и лейттемы, монтажная фраза, правила цитирования, привлечение анимации и компьютерной графики, озвучание, титры и дубляж.

История и теория режиссуры театра, кино и телевидения

История и теория режиссуры в театре. Возникновение режиссуры в театре. Европейская режиссура второй половины XX века. Эпический театра Б. Брехта. Бедный театр Е. Гротовского. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Русский театр конца XIX - первой половины XX вв. Основные принципы системы К. Станиславского. Творчество М. Чехова. Творчество Вс. Мейерхольда. Творчество Е. Вахтангова. Творчество А. Таирова. Русский театр второй половины XX века.

История и теория режиссуры в кино. Специфика формирования и развития кинорежиссуры. Два направления в развитии мирового кинематографа. Французский кинематограф первой половины XX века. Французская «новая волна» (1958-1968). Современное французское кино. Итальянский неореализм. Великие итальянские кинорежиссеры второй половины XX века. Немецкий киноэкспрессионизм. Немецкий кинематограф второй половины XX века. Английский кинематограф XX века. Кинематограф США первой половины XX века. Кинематограф США второй половины XX века.

Кинематограф в России (1896-1917). Советское кино 1920-40-ых гг. Советское кино от «оттепели» до «перестройки». Современное русское кино.

История и теория режиссуры телевидения. Основные этапы развития отечественного и зарубежного телевидения. Режиссура игрового телевизионного фильма.

Режиссура неигрового телевизионного фильма. Телевизионный спектакль.

1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену

1. Античный театр: Аристотель, Эсхил, Софокл, Аристофан, Плавт.
2. Фильмы Александра Довженко.
3. Театр эпохи Возрождения и Нового времени. Комедия дель Арте.
4. Лопе де Вега, В.Шекспир, Ж.-Б. Мольер.
5. Фильмы Дзиги Вертова.
6. Театр эпохи Просвещения: Вольтер, Д.Дидро, Г.Лессинг, П.Бомарше, К.Гоцци, К.Гольдони.
7. Фильмы Никиты Михалкова.
8. Становление русского драматического театра. Ярославский, Малый и Александринский театры. Ф. Волков, М.Щепкин, М.Ермолова, Н.Гоголь, А. Островский.
9. Фильмы Френсиса Копполы.
10. Русский театр конца 19 в. – 1-ой половины 20 в.в. А.П.Чехов, К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, Е.Вахтангов, В.Мейерхольд, А.Таиров.
11. Фильмы Ингмара Бергмана.
12. Европейский театр конца 19 в.– 1-ой половины 20 в. Мейнинигенцы, М.Рейнгардт, Гордон Крег, Андре Антуан, А.Стриндберг.
13. Фильмы Эльдара Рязанова.
14. Русский театр 2-ой половины 20 века. Н.Акимов, Г.Товстоногов, А.Эфрос Ю.Любимов, М.Захаров, Л.Додин, О.Ефремов.
15. Фильмы Чарльза Чаплина.
16. Европейский театр 2-ой половины 20 века. Б.Брехт, П.Брук, Э.Пискатор, Е.Гротовский, Ж.Виллар.
17. Фильмы Марлена Хуциева.
18. Два направления в развитии мирового кинематографа. Школа Люмьера и школа Мельеса.
19. Фильмы Бориса Барнета.
20. «Физическая реальность» и задачи киноискусства. Теории Зигфрида Кракауэра и Андре Базена.
21. Фильмы Михаила Калатозова.
22. Открытие и разработка важнейших выразительных средств в немом кино. Д.Гриффит, Ч.Чаплин, Л.Кулешов, С.Эйзенштейн, Я.Протозанов.
23. Фильмы Алексея Германа.

24. Монтажная теория Л.Кулешова. Равитие монтажных принципов в творчестве С.Эйзенштейна, Дз.Вертова. В.Пудовкина, М.Ромма, М.Калатозова.

25. Телеспектакли и фильмы Марка Захарова.

26. Документализм в кино. «Киноглаз и киноправда». Дз.Вертов, Р.Флаэрти, К.Лидзани «Синема-верите» во Франции. Р.Кармен, М.Ромм, В.Лисакович.

27. Фильмы Григория Данелии.

28. Итальянский неореализм. Р.Росселини, Л.Висконти, Де Сика, Де Сантис, П.Джерми.

29. Телеспектакли и фильмы Александра Белинского.

30. Документализм в игровом кино. М.Ромм, С.Герасимов, А.Кончаловский, Л.Шепитько, Д Г.Панфилов.

31. Фильмы Тенгиза Абуладзе.

32. Французская «Новая волна». Ф.Трюффо, К.Шаброль, Л.Маль, А.рене, Ж-Л. Годар.

33. Фильмы Сергея Бондарчука.

34. Поэтическое кино России и стран СНГ. А.Довженко, С.Параджанов, М.Калатозов, С.Урусевский О.Иоселиани, В.Шукшин, А.Тарковский.

35. Фильмы Луиса Буньюэля.

36. Французское поэтическое кино. Р.Клер, Ж.Виго, М.Карне, Жак Превер, К.Лелюш, Ж.Деми, Ж.Кокто.

37. Фильмы Юлия Райзмана.

38. Грузинское кино 2-ой половины 20 века. Т.Абуладзе, О.Иоселиани, Р.Чхеидзе, Р.Габриадзе, Г.Шенгелая, М.Кабахидзе.

39. Фильмы Марины Голдовской.

40. Война в фильмах русских и зарубежных кинорежиссеров. М.Калатозов, Г.Чухрай, А.Герман, А.Тарковский, Р.Чхеидзе, С.Бондарчук, Ф.Коппола, А.Курасава, Л.Висконти, А.Вайда.

41. Фильмы Сергея Параджанова.

42. Новые жанры в современном киноискусстве – новые концепции киноязыка. О.Уэлс, А.Хичкок, Ф.Феллини, М.Антониони, Б.Фосс, А.Курасава, И.Сабо, Г.Данелия, С.Параджанов, А.Тарковский.

43. Телеспектакли и фильмы Анатолия Эфроса.

44. Постмодернизм в современном киноискусстве. В.Вендерс, Д.Линч, Кв.Тарантино, П.Гринуэй, Ларс фон Триер.

45. Фильмы Григория Чухрая.

46. Важнейшие этапы развития российского телевидения.

47. Фильмы Акиры Куросавы.

48. Жанры Информационно-публицистического телевидения. А.Малкин. В.Ворошилов, И.Шадхан. В.Максимов, В.Латышев.

49. Фильмы Льва Кулиджанова.

50. Жанры телевизионного спектакля и игрового телефильма. И.Ермаков, Д.Карасик, А.Белинский, С.Колосов, М.Захаров, В.Латышев, А.Эфрос, Т.Лиознова, А Прошкин.

51. Фильмы Милоша Формана.

52. Режиссура неигрового телевизионного фильма. И.Беляев, В.Лисакович, В.Виноградов, М.Голдовская, Д.Луньков, И.Шадхан.

53. Фильмы Василия Шукшина.

54. Режиссура телевизионных трансляций. Специфика монтажа «прямых» телепередач. В.Саппак, Ю.Зандберг, Э.Серебренников.

55. Фильмы Федерико Феллини.

56. Американская школа кинорежиссуры. Основные направления. О.Уэлс, Р.Уайз, Б.Фосс, Дж.Форд, У.Уайлер, М.Скорсезе, Ф.Коппола, С.Спилберг, К.Тарантино, А.Паркер, М.Форман.

57. Фильмы Всеволода Пудовкина.

58. Учение К.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Развитие его в творчестве современных режиссеров театра, кино и телевидения. Г.Товстоногов, М.Ромм, А.Эфрос, М.Захаров, С.Герасимов.

59. Фильмы Андрея Тарковского.

Метод действенного анализа в режиссуре игрового телевидения и видеофильма. Специфика работы режиссера с актером на телевидении и в кино. К.Станиславский, М.Кнебель, М.Ромм, А.Эфрос, Г.Товстоногов.

60. Фильмы Орсона Уэлса.

61. Проблема стиля, жанра и формы в режиссуре современного игрового телевидения и видеофильма. Д.Карасик,Т.Лиознова, С.Герасимов, В.Латышев, С.Колосов, В.Бортко, М.Захаров, А.Эфрос, А.Белинский, А.Прошкин.

62. Фильмы Сергея Эйзенштейна.

63. Режиссерский замысел и решение телеспектакля, игрового видеофильма, Режиссерский сценарий и раскадровка. А.Карасик, Т.Лиознова, С.Герасимов, С.Колосов.

64. Фильмы Григория Козинцева.

65. Композиция Экранного произведения. С.Эйзенштейн, В.Пудовнин, М.Ромм, А.Тарковский, И.Бергман, Ф.Феллини, Ф.Коппола, О.Уэлс.

66. Фильмы Пьера Паоло Пазолини.

67. Мизансцена, кадр, мизанкадр, Ракурс и динамика съемочной камеры. Многокамерная теле- и киносъемка. С.Эйзенштейн, Дз.Вертов, А.Довженко, М.Ромм, М.Калатозов, А.Москвин, С.Урусевский.

68. Фильмы Михаила Ромма.

69. Художественный образ телеспектакля, телефильма, кинофильма. С.Бондарчук, Г.Чухрай, М.Калатозов, Г.Козинцев, Т.Абуладзе.

70. Фильмы Владислава Виноградова.

71. Импровизация в творчестве режиссера кино и телевидения.

72. Фильмы Микеланджело Антониони.

1.4. Литература

При подготовке к Государственному экзамену студенты используют списки литературы, приведенные в рабочих программах дисциплин, входящих в программу междисциплинарного государственного экзамена.

1.5. Критерии оценки на государственном экзамене

Оценка ответов студентов на государственном экзамене осуществляется на основе следующих критериев:

«отлично» − развернутый, полный ответ на оба вопроса билета, убедительные ответы на дополнительные вопросы;

«хорошо» − достаточно подробный ответ на оба вопроса билета, непринципиальные ошибки и неточности в определениях, содержательные ответы на дополнительные вопросы;

«удовлетворительно» − достаточно подробный ответ на один вопрос билета и серьезные ошибки в ответе на второй вопрос, частично правильные ответы на дополнительные вопросы *или* достаточно подробные ответы на оба вопроса, но серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы;

«неудовлетворительно» − принципиальные ошибки в ответах на оба вопроса, серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы.

2. Требования к выпускным квалификационным работам

2.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной студенты, подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

ВКР представляет собой авторское сочинение в виде телевизионной программы или телевизионного фильма, выполненных студентом как режиссером телевидения или телевизионного кино.

Темы дипломных фильмов (телепрограмм) предлагаются студентами и после предоставления их руководителям курса, утверждаются на заседании выпускающей кафедры режиссуры телевидения не позднее, чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР.

Для подготовки ВКР за каждым студентом распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа преподавателей.

2.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Студенты дорабатывают телепрограмму (телефильм) и текст ВКР со своими руководителями и сдают ВКР на кафедру в виде текстовой части ВКР и телепрограммы (телефильма) на цифровом носителе в срок, установленный расписанием Государственных аттестационных испытаний.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР предоставляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся преподавателями кафедры режиссуры телевидения. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором он представляет свою ВКР (телепрограмму, телефильм). Затем производится демонстрация телепрограммы (телефильма) на экране с помощью видеопроектора. Далее предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом.

Затем студенту задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Затем в дискуссию по обсуждаемой работе может вступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

2.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

1) быть выполненной на четко сформулированную актуальную тему или в случае развлекательных программ – убедительную концепцию ее реализации;

2) иметь убедительное режиссерское решение;

3) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли с помощью средств киноязыка, владение художественно-выразительными средствами этого языка – композицией, монтажом, синтезом изображения и звука.

4) демонстрировать организационно-творческие возможности студента: создание съемочной группы, руководство специалистами смежных профессий – оператором, звукорежиссером, монтажером и т.д., знание технологии теле и кинопроизводства;

5) корректно использовать необходимые кинофотодокументы, литературу и другие источники информации, включая при необходимости нормативные и правовые документы;

6) отвечать установленным требованиям по структуре и оформлению ВКР, включая научный аппарат;

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

На государственном экзамене студентам предоставляется возможность использовать настоящую рабочую программу, а также рабочие программы дисциплин, составляющих программу междисциплинарного государственного экзамена.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения государственного экзамена требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК.

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
кандидат философских наук, Доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины
Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
???

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «история русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
6	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Мастерство актера
3	Мастерство режиссера телевидения
4	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
5	Творческо-производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-6: Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
ОПК-6.1: Руководит созданием сценарного или аудиовизуального произведения (творческого проекта), формирует состав творческой группы, подбирая специалистов нужного профессионального уровня, направляет их общие усилия на создание экранного произведения высокого художественного уровня
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1.		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Пр/	8	**2**
1.2	Основные эстетические категории /Пр/	8	**2**
1.3	Эстетика Античности /Пр/	8	**2**
1.4	Средневековая эстетика /Пр/	8	**2**
1.5	Эстетика Возрождения /Пр/	8	**2**
1.6	Эстетика Нового времени /Пр/	8	**2**
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Пр/	8	**2**
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Пр/	8	**4**
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Пр/	8	**4**
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Пр/	8	**4**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	**37**
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. 15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейда о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Батай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М.,1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позиции. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф.Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. ¬— СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория универсальная.	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизо - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотнесению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 5
		зачет 4
аудиторные занятия	88	
самостоятельная	14	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):
доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич
кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна
кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна
кандидат искусствоведения, Доцент Степанова Полина Михайловна
кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

составлена на основании учебного плана:

2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими режиссерами научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра, получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм, о творческих методах мастеров сцены; понять место актера в мировом театральном процессе; изучить драматургию как непреходящую основу многовекового и современного репертуара; понять сущность актерского и постановочного творчества в театре разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы выявления проблемных ситуаций.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы поиска решений проблемных ситуаций.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: Знает и подбирает варианты стратегий действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Успешно устанавливает и поддерживает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития видов и жанров аудиовизуального произведения.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет опыт формирования идеи творческого проекта.
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение

Результат обучения: Имеет опыт создания оригинального произведения совместно с другими специалистами.
ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Подбирает различные возможности композиционного объединения в ходе создания аудиовизуального произведеиня выразительных средств.
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Имеет отрефлексированный опыт создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	3	**2**
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	3	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**1**
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	3	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**1**
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	3	**4**
3.2	Испанский театр /Лек/	3	**4**
3.3	Английский театр /Лек/	3	**4**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**1**
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	3	**2**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**1**
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	3	**3**
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	3	**3**
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	3	**2**
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	3	**2**
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**2**
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	4	**2**

6.2	Французский театр /Лек/	4	**2**
6.3	Английский театр /Лек/	4	**2**
6.4	Итальянский театр /Лек/	4	**2**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**2**
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	4	**2**
7.2	Французский театр /Лек/	4	**6**
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	4	**6**
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	4	**4**
7.5	Итальянский театр /Лек/	4	**2**
7.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**6**
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	5	**7**
8.2	Английский театр /Лек/	5	**7**
8.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	**4**
8.4	Итальянский театр /Лек/	5	**4**
8.5	Испанский театр /Лек/	5	**4**
8.6	Театр США /Лек/	5	**4**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Театр Древней Греции:
1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:
1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.
1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.

3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.
Итальянский театр.
1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
8. Театральное творчсество Рафаэля Сантио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.
1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные коррали (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление аутос.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.
1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к зачету (2 семестр):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.
Франция XVII в.
1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.
1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.
1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.
1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.
1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Театр периода 1789 – 1871 гг.
Германия.
1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность
Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.
1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.
1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.
1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ристори.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к зачету (4 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.
Театр стран Скандинавии.
1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.
1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.
1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингейнском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофмансталя в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.
1. Идейно-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.

10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.
17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.
1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрмете Новели и Эрмете Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр XX века.
Франция.
1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюеля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.
1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.
1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.
1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.

6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.
1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.
1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О`Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр
а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)
Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:
Эсхил.Орестея Прометей прикованный.
Софокл. Антигона..Эдип-царь
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.
Аристофан. Ахарняне. Облака.Всадники. Лягушки.
Менандр. Третейский суд.

Тит Макций Плавт. Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.
Публий Теренций Афр.Братья. Евнух.
Луций Анней Сенека. Медея. Федра.
(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:
Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.
Анненский И. История античной драмы. Курс лекций.Спб, 2003
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)
Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.
Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.
Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической… Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).
Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.

Тахо–Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.
Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.
Фрейденберг О.М. Миф и театр. М., 1988.
Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.
а) Пьесы:
Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)
Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)
Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)
Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).
Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952
или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981
Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы
Театр средневековья. Раздел П Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:
Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.
Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения
а) Пьесы:
Итальянские пьесы
Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)
Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)
Базилио Локателли. Игра в приму (там же)
Лудовико Ариосто. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)
Бернардо Довици (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)
Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)
Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965
Испанские пьесы
Лопе де Руэда. Оливы (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)
Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна.Собака на сене Учитель танцев. Звезда Севильи Девушка с кувшином.
Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость.Дон Хиль — зеленые штаны Благочестивая Марта
Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда
Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц .Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)
Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы
Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей Трагическая история доктора Фауста.
Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.
Бен Джонсон. Вольпоне.
Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)
Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.
Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)
Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).
Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.
Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1). .
Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.2-е изд. М., 2006.
Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.
Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.
Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.
Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.
Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962
Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973
Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.
Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.
Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.
Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.
Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической… Л., 1992.
Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.
Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М.,1960.
Минц. Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.
Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.
Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.
Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.
Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.
Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.
Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.
Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985.Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.
а) Пьесы
Французские пьесы XVII в.
Корнель П. Сид. Гораций. Родогюна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).
Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).
Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле. Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.
Вондел Й. Люцифер // Вондел Йост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.
Конгрив У. Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.
Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.
Лилло Дж. Лондонский купец, или история Джорджа Барнвеля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Филдинг Г. Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .
Гей Дж. Опера нищего.
Голдсмит О. Ночь ошибок.
Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.
Реньяр Ж.-Ф. Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.
Лесаж А.-Р. Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.
Мариво П. Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.
Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).
Дидро Д. Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.
Руссо Ж.-Ж. Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Тачка уксусника // Там же.
Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.
Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.
Клингер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиго. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).

Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).
Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.
Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).
Альфиери В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.
Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика.Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.
Шиллер Ф. О трагическом искусстве.Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
Альфиери В.Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.
Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)
Гольдони К. Мемуары. М., 1933.
Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи
Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в.// Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.;Л., 1962.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.
Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.
Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.
Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.
Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.
Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.
Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М.,1987.
Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.
Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.

Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.
Мокульский С.С. Расин. М., 1940.
Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.
Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
Монгредьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.
Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.
Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридлендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.
а) Пьесы:
Немецкие пьесы
Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)
Фридрих Гёльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.
Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский
Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.
Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек
Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа
Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы
Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.
Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.
Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.
Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
Оноре Бальзак. Мачеха
Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М.,1955
Феликс Пиа. Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
Эжен Скриб. Стакан воды
Эжен Лабиш. Соломенная шляпка
Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр
Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы
Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин
Перси Биши Шелли. Ченчи
Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы
Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.
Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.
Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
Вагнер Р. Произведение искусства будущего
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»
Стендаль. Расин и Шекспир
Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.
Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.
Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи
Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.
Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.
Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.
Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.
Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.
Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.
Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.
Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.
Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.
Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.
Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.
а) Пьесы:
Скандинавские пьесы
Генрик Ибсен.Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Сольнес
Бьернстьерне Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)
Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.
Август Стриндберг.Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы
Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак
Морис Метерлинк. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица
Эмиль Верхарн Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.
Анри Бек . Парижанка. М., 1910.
Оскар Мирбо . Нажива. М., 1941.
Анатоль Франс . Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.
Поль Верлен Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Альфред Жарри. Убю-король (по изд: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)
Поль Клодель. Благая весть Марии (СПб, 2006.)"Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы
Герхард Гауптман. Одинокие. Потонувший колокол.Ткачи. Возчик Геншель. Крысы Перед заходом солнца
Франк Ведекинд. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)
Гуго фон Гофмансталь. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)
Артур Шницлер. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)
Герман Зудерман Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы
Оскар Уайльд. Саломея. Идеальный муж
Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра.Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).
Джон Голсуорси Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.
Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника// Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.
Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.
Грегори А. На восходе луны//Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы
Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.
Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:
Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.
Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:
Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгардт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.
2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы
Французский театр
Антология французского сюрреализма. М., 1994.
Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.
Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.
Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.

Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.
Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.
Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.
Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.
Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.
Как всегда - об авангарде. М., 1992.
Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.
Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр
Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.
Брук П. Нити времени. М., 2005
Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.
Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр
Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр
Барба Э.Бумажное каное.Спб, 2008
Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.
Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.
Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.
Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.
Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр
Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США
Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.
О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.
Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильяме Т. Пьесы. М., 1985.
Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи
Французский и бельгийский театр
Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.
Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.
Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.
Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.
Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.
Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).
Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime pur». СПб, 2008.
Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.
Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
ЯкимовичТ.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.
Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр
Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.
БабенкоВ.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
Бартошевич, А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.
Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.
Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.
Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
Ряполова В. У.Б. Иейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.
Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.
Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969
Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.
Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йетса. М., 1986.
Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.
Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.
Немецкий театр
Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.
Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.
Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
Коган Э.А. Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.
Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.
Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.
Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр
Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.

Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр
Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М.Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М.. 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр
Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.

Силюнас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США
Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтона Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная. Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора//Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея//Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нилла к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.
Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.
Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы
Французские и бельгийские пьесы
Арто А. Кровяной фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Груди Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.
Витрак Р. Тайны любви //Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра //Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.
Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.
Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.
Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.
Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.
Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями//Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.
Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.
Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.
Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.
Адамов А. Весна 71. М., 1968.
Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.
Беккет С. Счастливые дни // там же
Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.
Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.
Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.
Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.
Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.
Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.
Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.
Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.
Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы
Моэм С. Круг // Моэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.
Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.
Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.
Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.
Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.
Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.
Дилени Ш. Вкус меда // Там же.
Болт Д. Человек для любой поры // Там же.
Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006
Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.
Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.

Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.
Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии.// Пьесы. М.,2006
Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008
О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.
Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.
Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы
Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи.Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.
Борхерт В. Снаружи перед дверью//Борхерт В. Избранное. М., 1977.
Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.
Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.
Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.
Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.
Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невиновный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.
Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.
Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.
Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы
Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.
Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.
Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2т. Т.1. М., 1973.
Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
Вивиани Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. М., 1962.
Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.
Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1.М., 1973.
Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.
Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.
Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы
О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т.Уильямс. Пьесы. М., 1985.
Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.
Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.
Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.
Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.
Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.
Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.
Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.
Хейворд Д. и Д. Порти и Бесс. Л.;М., 1961.
Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.
Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.

Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.
Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.
Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)
Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.
Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.
Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.
Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.
Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.
Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.
Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.
Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.
Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.
Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.
Американские театральные миниатюры. Л., 1960.
Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.
Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованные представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**

Учебный план 2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 6
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	50	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович
кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна
доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна
кандидат искусствоведения, Доцент Тильга Лидия Владимировна
кандидат искусствоведения, Доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины
История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)
составлена на основании учебного плана:
2025 Режиссер кино и телевидения (Соловьева Т.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03. 2025 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих режиссеров, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История музыки». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	История и теория музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы выявления проблемных ситуаций.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы поиска решений проблемных ситуаций.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: Подбирает стратегии действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности разницу национальных картин мира.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Резльутат обучения: Успешно устанавливает межкультурные контакты.
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства
Результат обучения: Учитывает в профессиональной деятельности специфику развития видов и жанров аудиовизуального произведения.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: Знает и применяет алгоритмы анализа произведений искусства в широком контексте.
ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации
ОПК-3.1: Формирует идею создания сценарного или аудиовизуального произведения на основе литературного или иного художественного материала (творческого проекта)
Результат обучения: Имеет опыт создания идеи творческого проекта.
ПК-1: Способен формировать и реализовывать маркетинговую стратегию для проектов в области исполнительских искусств, обеспечивая создание и продвижение творческого продукта в различных предлагаемых обстоятельствах (стационар, гастроли, фестиваль)
ПК-1.1: Создает самостоятельно или совместно с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы оригинальное аудиовизуальное произведение
Результат обучения: Имеет опыт создания аудиовизуального произведения самостоятельно или совместно с другими специалистами.

ПК-1.2: Использует и композиционно объединяет в ходе создания аудиовизуального произведения разнообразные выразительные средства
Результат обучения: Имеет опыт использования, отбора и объединения разнообразных выразительных средств в ходе работы над творческим проектом.
ПК-6: Способен, опираясь на знания в области экономики, осуществлять производственно-финансовое планирование в организациях культуры и финансовое обеспечение продюсерской деятельности
ПК-6.1: Обладает успешным опытом создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров
Результат обучения: Анализирует имеющийся опыт создания аудиовизуальных произведений различных форм и жанров.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную драматургию
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный
3.2.2	Анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	5	**0,5**
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	5	**0,5**
1.3	Школьный театр /Лек/	5	**0,5**
1.4	Театр городского населения /Лек/	5	**0,5**
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	5	**0,5**
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	5	**0,5**
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	5	**0,5**
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	5	**0,5**
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	5	**0,5**
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	5	**0,5**
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	5	**0,5**
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	5	**0,5**
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	5	**0,5**
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	5	**0,5**
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	5	**0,5**
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	5	**1,5**
1.17	Русский водевиль /Лек/	5	**0,5**
1.18	Актеры водевиля /Лек/	5	**0,5**
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	5	**0,5**
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	5	**0,5**
1.21	Самостоятельная работа /Ср/	5	**18**

	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	5	**4**
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	5	**2**
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	5	**0,5**
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	5	**0,5**
2.5	Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) /Лек/	5	**2**
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	5	**2**
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	5	**2**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**18**
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	**0,5**
3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	**1,5**
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	**0,5**
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	**0,5**
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**0,5**
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**0,5**
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**1**
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	**1**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
3.10	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	6	**0,5**
3.11	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	6	**0,5**
3.12	Театральный традиционализм /Лек/	6	**0,5**
3.13	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	6	**0,5**
3.14	Октябрьская революция и театр /Лек/	6	**0,5**
3.15	Театр: 1917–1923 /Лек/	6	**0,5**
3.16	МХАТ и его студии /Лек/	6	**0,5**
3.17	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	6	**0,5**
3.18	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	6	**0,5**
3.19	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	6	**0,5**
3.20	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	**0,5**
4.2	Малый театр /Лек/	6	**0,5**
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	**0,5**
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	**0,5**
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	**0,5**

4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	**0,5**
4.7	Камерный театр /Лек/	6	**1**
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	6	**1**
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	**1**
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	**0,5**
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	**1**
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	**1**
4.13	Камерный театр /Лек/	6	**1**
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	**1**
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	**1**
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	**0,5**
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	**0,5**
4.18	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	6	**1**
4.19	Молодая режиссура /Лек/	6	**1**
4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	6	**1**
4.21	Театр 1960 х годов /Лек/	6	**0,5**
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	**1**
4.23	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	**1,5**
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	**1,5**
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	6	**1,5**
4.26	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	6	**1,5**
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранные гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый российского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И. А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А. С. Яковлев. Е. С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И. А. Крылова до А. С. Грибоедова.
10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830 х годов. В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов.
12. Драматургия М. Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В. Н. Асенкова, Н. О. Дюр, В. И. Живокини, Самойловы.

14. Н. В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840 х гг.
16. Театр И. С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Вопросы к экзамену (4 семестр):
Раздел 2. Вторая половина XIX века.
1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870 х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880 х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890 х гг.
11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский. А. И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890 х гг.
14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.
15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету (5 семестр):
Раздел 3. 1898 – 1923.
1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену (6 семестр):
Раздел 4. 1923 – конец XX века.
1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».

6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О'Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950 х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950 х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950 х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960 е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960 х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960 х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970 х — первой половины 1980 х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970 е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

См.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца X1X века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обозрение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XУ111 – первой половины X1X веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.
Основная литература:
1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А. П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И. А. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:
1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.
Основная литература:
1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:
1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.
Основная литература:
1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:
1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.

41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рощин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920 х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.

19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100 летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70 х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения… М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать…М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr-lib.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

Приложение 1

Фонд оценочных средств

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в п. 5.1 и п. 5.2 рабочей программы дисциплины.

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»/ «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует прочные и глубокие **знания** учебного материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован широкий набор **умений** использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное и системное **владение приемами**, средствами и методами в профессиональной деятельности	продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует, в целом, прочные **знания** учебного материала, последовательно, четко и логично излагает материал; ориентируется в материале, но допускает незначительные пробелы; не сильно затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован достаточный набор **умений** использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное **владение приемами**, средствами и методами профессиональной деятельности, но сопровождающееся отдельными ошибками и неточностями.	повышенный

«удовлетворительно» / «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует **знания** только основного материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточно системный набор **умений**, наблюдается частичное использование современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует не достаточно успешное **владение** приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, сопровождающееся ошибками и неточностями.	базовый
«неудовлетворительно» / «незачет»	• Обучающийся **не знает** значительной части материала, плохо ориентируется в материале, не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки. • Обучающийся **не умеет** использовать методы и приемы профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет профессиональные задачи, большинство заданий предусмотренных программой дисциплины не выполнены. • Обучающийся **не владеет** техникой использования приемов, средств и методов профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий уровень самостоятельности.	компетенции не сформированы

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплины, а определяется освоением ее в целом.