

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		экзамен 8
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	16	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Свешикова 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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

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 России
2	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Основы государственной культурной политики. Культурология
3	История зарубежного ИЗО
4	История зарубежного театра
5	История русского ИЗО
6	История русской литературы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления

Результат обучения:

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-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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/	7	2
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	7	3
1.3	Софисты и Сократ: от космоса к человеку /Лек/	7	2
1.4	Античная философия высокой классики: Платон и Аристотель /Лек/	7	2
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	7	2
1.6	Средневековая философия /Лек/	7	2
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	7	4
1.8	Философия нового времени /Лек/	7	2
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	7	2
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	7	2
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	7	4
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	7	3
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	2	2
2.2	Психоанализ /Лек/	2	2
2.3	Неофрейдизм /Лек/	2	2
2.4	Философская антропология /Лек/	2	2
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	2	1
2.6	Экзистенциализм /Лек/	2	1
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	2	1
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	2	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	2

	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	2	1
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	2	1
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	2	1
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	2	2
3.5	Русский космизм /Лек/	2	1
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	2	1
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	2	1
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	2	2
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	2	1
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	2	1
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	2	1
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	2	1
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	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 // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьев 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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. Трактат 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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	116	экзамен 2
самостоятельная	19	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

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 ими 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 зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История изобразительного искусства», «История и теория музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения общественно-научных дисциплин рабочего учебного	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
6	История и теория музыки
7	Философия
8	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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,
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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 гастрольях 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	2
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	1
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	1	5
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	1	5
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	1	4
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	1	6
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	1	4
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	2	4
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	2	6
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	2	6
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	2	4
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	2	4

3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	2	6
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
3.8	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	2	6
3.9	СССР в Холодной войне /Лек/	2	6
3.10	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	2	4
3.11	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	2	10
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
3.13	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (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.

34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общественно-политический 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 к 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 зачета и экзамена 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. 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. XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
19. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994

20. Милоков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
21. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
22. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
23. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
24. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
25. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
26. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
27. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
28. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
29. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
30. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
31. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
32. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
33. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
34. 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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;
- подборка 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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

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

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023, протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

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:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского театра
2	Философия
3	История и теория музыки
4	Основы государственной культурной политики. Культурология
5	Эстетика
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
7	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
8	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
9	Ассистентская практика
10	История звукозаписи
11	Съемочная практика

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. 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. 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	34,5
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. 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 совершенное 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. 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	32,5
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 совершенное 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 англоязычных стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России.
18. Современная английская проза.
19. Современная английская лирика.
20. Современная английская драматургия.

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. — М., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student’s Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 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. Videоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 04.06.2022).
4. Videоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2022).
5. Videоканал, 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

<p>Универсальная мультимедийная аудитория</p>	<p>Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.</p>
---	--

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

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: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Ассистентская практика
4	Съемочная 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 антропогенного 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	2
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	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	7,5
	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	0,5
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	0,5
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	0,5

4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
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	7,5
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. Противозидемические 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 предусмотрены

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: 12.05.2022).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2022).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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-minкультуры-rf-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2022).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).

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. Почакаева Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – 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 : НИЦ 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 ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2019).
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 «Educational 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-resurov-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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 соотношение 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; - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - научить студента ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.
2	Задачи дисциплины: 1. Сформировать комплексное представление об основных направлениях государственной политики и государственного регулирования в отраслях культуры Российской Федерации и ведущих индустриальных стран мира. 2. Изучить законодательные основы органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран в сфере культуры. 3. Определить специфику управленческой деятельности в сфере культуры, искусства, учреждений культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Основы государственной культурной политики. Культурология» опирается на материал дисциплин «История России», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История России
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии
3	Съемочная 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:	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе	
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
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.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1	- цели, принципы, задачи и особенности развития государственной культурной политики Российской Федерации, особенности ее воздействия на профессиональную деятельность, управление, СМИ, гражданское общество, бизнес;
3.1.2	- значение культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности;
3.1.3	- основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
3.1.4	- особенности, нормативы, правила обращения в государственные, муниципальные и частные учреждения культуры по вопросу профессионального взаимодействия и сотрудничества;
3.2	Уметь:
3.2.1	- планировать и критически оценивать стратегии в профессиональной деятельности с учётом результатов анализа целей, принципов и задач государственной культурной политики Российской Федерации;
3.2.2	- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
3.3.3	- компетенциями руководителя социально-культурного проекта, способного взаимодействовать с учреждениями культуры для разработки и внедрения управленческих решений в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	7	2
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	7	2
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	7	2
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	7	4
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	7	4
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	7	2
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	7	2
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	7	2
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	7	2
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	7	4
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	7	2
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	7	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре радицентрического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещения, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдеи. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.

32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993. Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотносению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 2,4 экзамен 1,3,5
в том числе:		
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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

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

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
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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	9
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	6
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	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	3
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
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	2
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	6
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	0,5
	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	0,5
	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 работа /Ср/	2	1
5.5	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	7
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	7
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	2
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
7.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА			
8.1	Французская литература. /Лек/	4	14
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	12
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	6
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	3
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	3
8.6	Литература США XX века /Лек/	5	6
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):

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 фавлю 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 новеллистика.

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. Группа
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 предусмотрены

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// Эллинистические 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. Коронавание 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. Фаблю: 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 миннезингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов К. А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. 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 злключения: роман/ Плутоской 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. Плавский, 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. Учебное 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.
1. 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 Кохлаас. 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. Этресская 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. Киринозе З.И. Осоват, 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. Тошного. 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. Киринозе 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 «Спешите 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. Брех Г. Невинные. 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 «Гроздь 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.

Эллинистские 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.А.Смирнова, 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. Максимумы/ 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 Сантьяны/ 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 девиственница. 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. Эликсиры 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. Шагреновая 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-Гриэ 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. Волшебная 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.ru.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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет 3,5 экзамен 4,6
в том числе:		
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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – максимальное усвоение 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 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 и теория 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	Ассистентская практика
3	Съемочная 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:
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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	0,5
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	1,5
	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	5
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	7
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	9
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
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная 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». Идеино-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. Идеино-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. Рыльева.
13. Идеино-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. Идеино-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-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». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
23. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-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». Идеино-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-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». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.

55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-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 идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера 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 большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы 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». Идеино-художественная проблематика 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 теленок».
24. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мь».
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 искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные 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. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л. Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество 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 1960 - 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. Аksenова.
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. Кириков, 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 предусмотрены

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 XIX 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:

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 XVIII 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 стиливого 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. Стилиевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридендер 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 XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - 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 гибели 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 «Трутенъ» (по хрестоматии).
- Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
- Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Власителям 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 вещей 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. Пыры. 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? Забытые 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 pincipers. 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. Ночь. 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. Большой 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: «Соловьинный 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. Пеглистые 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 Семугу. 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. Мать. 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. Московская 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. Прокляты 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. Карпукхин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотничьи 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 Клина 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.
Зоценко 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. Смирненное 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.
Крым 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. Соть. Русский лес.

Маканин В. Ключарев и Алимужкин. 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 кругу 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. Теркин 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. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
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: 01.09.2020).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 1 экзамен 2
в том числе:		
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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

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 ИЗО» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного кино
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	Ассистентская практика
6	История зарубежного театра
7	Съемочная 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

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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;

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	1
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	2	1
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	2	1
8.4	Искусство США XX века /Лек/	2	1
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	2	1
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	2	1
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету и экзамену:

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.
3. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
4. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.
5. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
6. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
7. Искусство Древней Греции периода классики.
8. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
9. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
10. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
11. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
12. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.
13. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
14. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвигтц и др.).
15. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
16. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
17. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
18. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
19. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
20. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
21. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
22. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
23. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
24. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
25. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
26. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
27. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
28. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
29. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
30. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
31. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
32. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

33. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
34. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
35. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
36. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
37. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
38. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
39. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
40. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
41. Ампиризм и рококо в искусстве Европы XVIII в.
42. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.
43. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
44. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские мураллисты.
45. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
46. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
47. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
48. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?
49. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
50. 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. Кишшикова 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. – Люблина. 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.-Люблина. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Люблина, 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 3 экзамен 4
в том числе:		
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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

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:

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	3	6
	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 XVIII века. /Лек/	3	3
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	3
3.4	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	3
3.5	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	2
3.6	Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.7	Романтизм в России в первой половины XIX века. /Лек/	4	2
3.8	Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/	4	2
3.9	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	3
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	3
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	3
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 XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 посещение экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная. рlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: зачет 2,5 экзамен 3,6
в том числе:		
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	30	
часов на контроль	78	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент П. М. Степанова

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

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 отечественного кино», «История звукозаписи».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	История звукозаписи
3	Теория звукозрительного образа
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
3	Теория звукозрительного образа
4	История звукозаписи

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.	
Свободно ориентируется в разнице особенностей кинематографа разных стран	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
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 работа /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	Самостоятельная 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	8
2.4	Кинематограф «белых телефонов». /Лек/	5	10
2.5	«Авторское кино» во второй половине 20-ого века. /Лек/	5	10
2.6	Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире. /Лек/	5	10
2.7	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 семестра:

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 семестра:

11. Творчество М. Антониони.
12. Творчество Ф. Феллини.
13. Творчество Л. Висконти.
14. Творчество П. Пазолини.
15. Творчество Б. Бертолуччи.
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 семестра:

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 семестра:

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. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Показал отличное владение 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. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного 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.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

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. Рябцев. — 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: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История отечественного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: зачет 3,5 экзамен 7
в том числе:		
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	58	
часов на контроль	48	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент П. М. Степанова

Рабочая программа дисциплины

История отечественного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

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 зарубежного кино», «История звукозаписи».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного кино
2	История звукозаписи
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ассистентская практика
2	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.	
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	
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.	
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.	
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	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	6
1.5	Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киносборники, работа хроникеров на месте событий. /Лек/	4	14
1.6	Послевоенный кинематограф, период «малокартинья», фильмы-биографии. /Лек/	4	14
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	44
	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	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	6
2.4	Рождение «авторского кино». /Лек/	6	28
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
	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 семестра:

1. Творчество А. Гончарова.
2. Творчество А. Ханжонкова.
3. Творчество А. Дранкова.
4. Творчество Р. Кармен.
5. Творчество М. Рома.

Зачет 5 семестра:

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.
13. Творчество М. Калатозова.
14. Творчество Г. Чухрая.
15. Творчество Г. Данелия.
16. Творчество Э. Рязанова.
17. Творчество В. Шукшина.
18. Творчество А. Тарковского.

Экзамен 7 семестра:

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.
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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

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 Киномо: 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: 01.09.2022 г.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели. Формирование физической культуры личности.
2	Задачи: 1. Формирование у студентов понимание роли физической в развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности. 2. Передать знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитания потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 4. Овладение системой практических знаний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 6. Приобретение опыта творческого исполнения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: нет	

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
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.
3.1.2 - Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.
3.1.3 - Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 - Выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики.
3.2.2 - Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.2.3 - Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения.
3.2.4 - Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
3.2.5 - Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
3.3 Владеть:
3.3.1 - Знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни.
3.3.2 - Системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре. 41
3.3.3 - Навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания.
3.3.4 - Методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
3.3.5 - Методами самоконтроля за состоянием своего организма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Код занятия	Код занятия	Код занятия
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	5	3
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	5	3
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	5	2
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 /Ср/	5	7
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	5	2
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	5	2
3.3	Упражнения группами. /Пр/	5	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
	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	3
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
	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	Перевероты. /Пр/	5	1,5
5.6	Рондат. /Пр/	5	1,5
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
5.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.	
Требования к зачету:	
1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений;	
2. Владение пройденным материалом.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов И. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М. : Гослитиздат, 1937.

Основная литература:

1. Иванов И. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М. : Гослитиздат, 1937.

2. Кох И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л. : Искусство, 1970.

3. Морозова Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М. : ГИТИС, 1999.

4. Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М. : Искусство, 1980.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб. : Речь, 2002.

2. Ершов П. М. Технология актерского искусства / Ершов П. М. — М. : ВТО, 1959.

3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М. : Просвещение, 1973.

4. Корогодский З. Я. Режиссер и актер / З. Я. Корогодский — М. : Советская Россия, 1967.

5. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / пер. с венгерского под общ.ред. В. В. Столбова. — М. : Радуга, 1982.

6. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М. : Искусство, 1978.

7. Станиславский К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М. : Искусство, 1961.

8. Топорков В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М. : ВТО, 1958.

9. Шихматов Л. И. От студии к театру / Л. И. Шихматов. — М. : ВТО, 1970.

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

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/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
Спортзал	Оборудование: (шведская стенка; козёл гимнастический; маты полужёсткие гимнастические; скакалки; палки гимнастические; утяжелители)

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, наблюдения, работа над этюдами.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура» 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.

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **43 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	1548	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен: 2, 4, 6, 8
аудиторные занятия	783	курсовая работа: 1, 3, 5, 7
самостоятельная	621	контрольная работа: 2, 4, 6, 8
часов на контроль	144	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1 Цель: сформировать комплексную компетенцию специалиста в области звукорежиссерского мастерства по планированию и реализации творческого замысла в области аудиовизуальных искусств.
- Задачи:
научить ориентироваться в звукозаписывающей технике;
ознакомить с техникой для решения различных задач;
сформировать 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 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Основы кинематографического мастерства», «Теория звукозрительного образа», «Эстетика кинофонографии», «Работа звукорежиссера с актером».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	История зарубежного кино
3	История отечественного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология озвучивания
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства.
3	Ассистентская практика.
4	Творческо-производственная практика
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений.
ПК-1.1. Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения.
ПК-1.2. Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения.
ПК-1.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства
Результат обучения: Сформировано комплексное и углубленное представление о месте аудиовизуальных искусств в культурной жизни общества. Ориентируется в художественных и технических средствах, эффективно применяет их при решении профессиональных задач.
ПК-2: Способен, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ
ПК-2.1.: Анализирует и основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ аудиовизуального произведения.
ПК-2.2.: Использует навыки работы с актером, оператором и продюсером по решению профессиональных задач при воплощении звукозрительного образа
ПК-2.3.: Применяет основные монтажные принципы организации звукового материала
ПК-2.4.: Реализует творческие особенности работы звукорежиссера при перезаписи аудиовизуального произведения
ПК-2.5.: Совместно с режиссером определяет жанр, стилистику и историкогеографический контекст экранного произведения и с помощью художественных звуковых выразительных средств воплощает его
Результат обучения: Конструктивно и эффективно содействует творческой реализации программ и проектов в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры. Ориентируется в тематике специальной научной, учебной и справочной литературе по профилю деятельности, профессиональной терминологии.
ПК-3: Способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-3.1. Анализирует и применяет акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений при создании аудиовизуальной продукции.
ПК-3.2. Осуществляет полный цикл работы со звуком с применением технических средств и электротехнического оборудования.
ПК-3.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука.
Результат обучения: Оперативно определяет оптимальный режим и метод взаимодействия в целях реализации творческой программы в области аудиовизуальной культуры.

ПК-4: Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование

ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения

ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным произведением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Требования к профессиональной деятельности звукорежиссера; Критерии оценки работы звукорежиссера; Способы профессионального саморазвития; Современные тенденции аудиовизуальных искусств; Современное состояние развития звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники;
3.2	Уметь:
3.2.1	Планировать деятельность при работе над реализацией творческого замысла; Корректировать концепции с учетом внешних обстоятельств, текущего технического оснащения; Выбирать оптимальные художественные и технические решения; Эффективно применять выбранные художественные и технические средства
3.3	Владеть:
3.3.1	Навыками оперирования художественными и техническими средствами реализации творческого замысла в сфере аудиовизуальных искусств.

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. /Пр/	1	30
1.2	Стратегия работы со звуком на съемках репортажа. Фиксация интершума, выделение доминанты фона, запись тишины. /Пр/	1	30
1.3	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. /Пр/	1	30
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	78,75
	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. /Пр/	2	20
2.2	Съемки под фонограмму. Фиксация аудиохарактеристик различных пространств на природе и в интерьере. /Пр/	2	20
2.3	Работа со звуком при монтаже. Анализ тональных и тембральных характеристик речи персонажей при монтаже различных дублей чистовой фонограммы. Принципы и возможности озвучания.	2	22
2.4	«Укладка» текста. Дубляж. Работа с композитором и музыкальным оформителем. /Лек/	2	22
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	49,5
2.6	Самостоятельная подготовка. /Экз/	2	36
	Раздел 3. Профессиональный спектр звукорежиссуры. Специализации.		
3.1	Практикум по саунд-супервайзингу. /Пр/	3	30
3.2	Введение в профессию: звукорежиссёр-постановщик (ведущий). /Пр/	3	30
3.3	Введение в профессию: звукооператор на съемочной площадке. /Пр/	3	30
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	78,75
3.5	Введение в профессию. Ассистент звукорежиссёра. Ассистент звукооператора./Пр/	4	20
3.6	Введение в профессию. Саунд-дизайнер. /Пр/	4	20
3.7	Введение в профессию. Звукооформитель. Звукорежиссер озвучивания. /Пр/	4	22
3.8	Введение в профессию. Техник звукозаписи. Звукорежиссер перезаписи./Пр/	4	22

3.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	85,5
3.10	Самостоятельная подготовка /Экз/	4	36
Раздел 4. Проблематика специализации.			
4.1	Качество и точность исполнения речевых и музыкальных текстов. Правильность артикуляции с средства её достижения. /Пр/	5	30
4.2	Характер и специфические особенности средств художественной выразительности звукорежиссуры. /Пр/	5	30
4.3	Этапы эволюции средств художественной выразительности звукорежиссуры. /Пр/	5	30
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	78,75
4.5	Техническая палитра звукорежиссуры. /Пр/	6	40
4.6	Творческие концепции звукозаписи в формировании звукового образа. /Пр/	6	44
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	85,5
4.8	Самостоятельная подготовка /Экз/	6	36
5	Раздел 5. Концептуальный аспект профессии звукорежиссера.		
5.1	Динамика диалектического взаимодействия компонентов творческой деятельности звукорежиссера в её эволюционном развитии. /Пр/	7	30
5.2	Влияние средств художественной выразительности звукорежиссуры на творческие возможности звукорежиссера в создании звукозрительного образа. /Пр/	7	30
5.3	Влияние современных компьютерных технологий, процессорной обработки звука, новых звуковых технологий пространственной звукопередачи на художественно-эстетическое качество звукового продукта XXI века. /Пр/	7	30
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	78,75
5.5	Средства художественной выразительности звукорежиссуры как синтез творческих и технических задач. /Пр/	8	44
5.6	Звукорежиссура как новое направление технического искусства: проблемы и перспективы. /Пр/	8	40
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	85,5
5.8	Самостоятельная подготовка /Экз/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену:

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. Требования предъявляемые к рубрикам «речь», «музыка» и «шумы» режиссерского сценария.

5.2. Темы письменных работ

1. Прямая речь и интершум.
2. Соотношение. Запись голоса в студии и на натуре.
3. Запись шумов на натуре.
4. Звуковой баланс при выстраивании звукового диалога.
5. Выравнивание фона при звуковом диалоге.

5.3. Фонд оценочных средств

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

- 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 усвоенного учебного материала.

Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. 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. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. 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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. М.: ДМК Пресс, 2015.
2. Бунькова А. Д. Студийная звукозапись и основы звукорежиссуры : монография / А. Д. Бунькова, С. Н. Мещеряков ; Урал. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. М. Ю. Самакаева]. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 173 с. : схемы, табл.
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. Ежов К. А. Эстетические основы профессиональной готовности специалиста по музыкальной звукорежиссуре // Вестник ННГУ. 2008. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-osnovy-professionalnoy-gotovnosti-spetsialista-po-muzykalnoy-zvukorezhissure> (дата обращения: 06.10.2022).

Дополнительная литература:

1. Горбунова Ирина Борисовна Музыкально-компьютерные технологии и аудиовизуальный синтез: актуальное значение и перспективы развития // Теория и практика общественного развития. 2014. №19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-kompyuternye-tehnologii-i-audiovizualnyy-sintez-aktualnoe-znachenie-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 06.10.2022).
2. Юсса Е. Б. К вопросу о функциях современной звукорежиссуры // Вестник КазГУКИ. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-funktsiyah-sovremennoy-zvukorezhissury-1> (дата обращения: 06.10.2022).
3. Русинова Елена Анатольевна Значение новых технологий звукозаписи в создании эстетического пространства кинофильма // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. №41-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-novyh-tehnologiy-zvukozapisi-v-sozdanii-esteticheskogo-prostranstva-kinofilma> (дата обращения: 06.10.2022).
4. Святышева А., Краснокулов А. «Синхронизация» звукового образа кинофильма // Южно-Российский музыкальный альманах. 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinhronizatsiya-zvukovogo-obraza-kinofilma> (дата обращения: 06.10.2022).
5. Красильников Артур Александрович Взгляд иностранных авторов на процесс формирования звукового пространства интерактивной компьютерной игры // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyad-inostrannyh-avtorov-na-protsess-formirovaniya-zvukovogo-prostranstva-interaktivnoy-kompyuternoy-igry> (дата обращения: 06.10.2022).

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
Универсальная мультимедийная аудитория.	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.
Лаборатория звукозаписи.	Лаборатория звукозаписи: оборудование Комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 – 3 шт., Микрофон Октава МК-105 – 3 шт., Моноблок Dell- 3 шт., Наушники Yamaha- 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 – 3 шт.
Лаборатория тонировочных работ (озвучение)	Лаборатория тонировочных работ (озвучение) Оборудование: Монтажный комплекс, включающий: Универсальный портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.

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»).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Основы кинематографического мастерства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: экзамен 2,4 зачет 1,3
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная работа	82	
часов на контроль	90	

Программу составил(и):

б/с, профессор Мелентьев Александр Валентинович

Рабочая программа дисциплины

Основы кинематографического мастерства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 55.05.02 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Подготовить каждого выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности звукорежиссера аудиовизуальных искусств через глубокое теоретическое изучение основ кино-теле- драматургии и кино-теле- технологии и освоению принципов и методов создания произведения экранного искусства.
2	Задачи:
	- сформировать навык работы с теоретическим материалом по специальности;
	- сформировать базу для профессионального глоссария;
	- сформировать мотивацию для постоянного профессионального саморазвития и самообучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Основы кинематографического мастерства» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Основы кинооператорского мастерства», «Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
2	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Основы кинооператорского мастерства
3	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
4	Съемочная

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	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-3: Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского	
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры	
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко- литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа	
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры	
ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений	
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения	
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения	
ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы кинематографического мастерства;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- собирать и анализировать литературный и критический материал для решения профессиональных задач;
3.2.2	- находить и формулировать идею будущего аудиовизуального произведения в части звуковых решений;
3.2.3	- находить нужное место для каждого из выразительных средств, в процессе создания
3.2.4	аудиовизуального произведения;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- при необходимости адаптирует тактики и стратегии решения профессиональных задач с учетом понимания особенностей различных культур и наций;
3.3.2	- на основе проведенного исследования литературного и критического материала формировать идею сценарного или аудиовизуального произведения, соблюдая критерии кинематографического мастерства;

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. /Лек/	1	10
1.2	Событийный анализ и создание режиссерского сценария. Выявление шести основных событий. Действенный анализ для основных персонажей сценария. /Лек/	1	10
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. /Лек/	1	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	33
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	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. /Лек/	2	14
2.2	Подготовка реализации пластического замысла. Создание эскизов декораций будущих павильонов. Отсмотр и отбор природы и интерьеров. /Лек/	2	14
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
2.4	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. /Лек/	3	10
3.2	Работа с композитором. Формулировка целей и задач музыкальных включений в общей ткани будущего фильма. Соотнесение стилистики звуковой и пластической составляющей. /Лек/	3	10
3.3	Работа с музыкальным редактором. Принципы подбора музыкального оформления и шумовой партитуры. Соотнесение этих компонентов с оригинальной музыкой. /Лек/	3	10
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Разработка календарно-постановочного плана		
4.1	Функции директора картины (исполнительного продюсера). Смета. План павильонных и натурных съемок. /Лек/	4	4

4.2	Координация действий членов творческой группы и актеров. Соотнесение и корректировка режиссерского сценария с существующими обстоятельствами. /Лек/	4	4
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 5. Съёмочный период		
5.1	Съёмки в павильоне. Декорации и свет. Расстановка камер при многокамерной съёмке. Создание плана съёмочного дня на основе режиссерского сценария. /Лек/	4	2
5.2	Съёмки в реальном интерьере. Работа с художником и оператором по приведению реального интерьера в соответствии с требованиями режиссерского сценария. Источники света в реальном интерьере. /Лек/	4	2
5.3	Съёмки на природе. Особенности цвета и звука при съёмках на природе. /Лек/	4	2
5.4	Функции ассистента и помощника режиссера. /Лек/	4	2
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
	Раздел 6. Монтажно-тонировочный период		
6.1	Монтаж. Отбор дублей. Тональное сведение кадров. Темпоритмический рисунок сцены. /Лек/	4	2
6.2	Озвучание. Укладка текста. Озвучание сцен. Монтаж музыки и шумов. Сведение звука. /Лек/	4	8
6.3	Постпродакшн. Цветокоррекция. Компьютерная графика. Анимация. Титры. /Лек/	4	2
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
6.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет (1,3 семестры):

- Сценарий, его структура. Виды сценариев.
- Понятие режиссерского сценария.
- Понятие конфликта. Виды конфликтов.
- Фабула и сюжет. Исходное событие.
- Система персонажей.
- Общая концепция звукового решения. Критерии оценки звукового решения.
- Алгоритмизация звуковых решений.

Экзамен (2,4 семестры)

- Художественная условность визуального и звукового решения;
- Доминанты экрана;
- Координация действий членов рабочей группы;
- Критерии отбора, адаптации материала;
- Алгоритмизация кинематографической работы.

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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.
- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.
- 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. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.
- 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.

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. Кракауэ, 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 культуры / 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 «Основы кинематографического мастерства» включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

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

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Основы кинооператорского мастерства
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

д\с, Доцент Мошкович К. В.

Рецензент(ы):

д\с, профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины

Основы кинооператорского мастерства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- Формирование у студентов комплексного представления о профессиональной деятельности кинооператора в целях построения успешного творческого взаимодействия при решении служебных задач.
2	- Формирование у студентов 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	История зарубежного кино
2	История отечественного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Теория звукозрительного образа
2	Эстетика кинофонографии

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	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.	
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры	
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа	
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры	
ПК-1. Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений	
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения	
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения	
ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства	

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/	2	2
1.2	Возникновение и историческое развитие зарубежной художественной операторской школы. Возникновение и развитие отечественной операторской школы. /Лек/	2	2

1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	11
-----	-----------------------------	---	----

	Раздел 2. Законы построения кадра и их связь с принципами художественного замысла		
2.1	Приемы и способы киносъемки /Лек/	2	4
2.2	Основные принципы композиционного единства: искусство «построения» кинокадра /Лек/	2	4
2.3	Технические способы киносъемки, определяющие изобразительную композицию в кино /Лек/	2	4
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
	Раздел 3. Техника и технология киносъемки в различных условиях		
3.1	Световое и цветовое решение кадра, эпизода фильма /Лек/	2	4
3.2	Натурная киносъемка /Лек/	2	4
3.3	Киносъемка при искусственном освещении в декорациях павильона и в «естественном» интерьере /Лек/	2	4
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет (2 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.
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.
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.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено». Оценка выставляется на основании следующих числовых показателей при тестировании:

- От 66% правильных ответов – оценка «зачтено».
- Менее 66% правильных ответов – оценка «не зачтено».

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. Ландо С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме : учебное пособие / С. М. Ландо. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 2017. – 99 с. – ISBN 978-5-94760-251-7. – EDN YOYMUX.
2. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета. — М.: РОССПЭН, 2010.
3. Ландо С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре : учебное пособие / С. М. Ландо. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 2017. – 145 с. – ISBN 978-5-94760-252-4. – EDN YOYMPV.

Электронные ресурсы:

Научные базы данных

<https://elibrary.ru/defaultx.asp>

<https://cyberleninka.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание просмотру фильмов и телевизионных программ из учебных программ дисциплин: "История зарубежного кино", "История отечественного кино".

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Теория звукозрительного образа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **12 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	432	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
		зачет с оценкой 2,4
аудиторные занятия	232	
самостоятельная	173	
часов на контроль	27	

Программу составил(и):

киск, Доцент Степанова П. М.

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины

Теория звукозрительного образа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими специалистами в области звукорежиссуры 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 современных аудиовизуальных искусствах в аспекте мастерства звукорежиссёра.
2	Задачи. 1. Объяснить будущим специалистам в области звукорежиссуры условия, особенности и правила работы звукорежиссера в кинематографии, необходимые теоретические знания, без которых невозможна плодотворная работа в этой сфере. 2. Дать студентам понятие о различных творческих методах и приемах, связанных с теорией звукозрительного образа. 3. Приучить студентов к тщательной мыслительной работе, к созданию подробного, проработанного до мелочей творческого замысла на основе глубокого понимания звукозрительного образа.

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	Эстетика кинофонографии
2	Музыкальное оформление аудиовизуальных искусств

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	
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.	
УК-6.2. Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе	
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции	
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.	
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений	
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения	
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения	
ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	классические и современные теории когнитивистики, теории художественного творчества, особенности творческого мышления, 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
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 многоаспектного анализа, последовательной категоризации, описания и создания функционального паспорта аудиовизуального образа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Этапы развития теории и практики аудиовизуальных образов в искусстве и образовании.		
1.1	Звук и изображение. Этапы взаимодействия. /Лек/	1	15
1.2	Информационное вещание в аспекте аудиовизуальных образов. /Лек/	1	15
1.3	Эволюция аудиовизуальной культуры. /Лек/	1	15
1.4	Проблема ранних форм интерпретации аудиовизуального образа в классической литературе. /Лек/	1	15
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	39
1.6	Самостоятельная подготовка /Зачет/	1	9
	Раздел 2. Структура аудиовизуального образа.		
2.1	Когнитивные аспекты аудиовизуальных образов. /Лек/	2	8
2.2	Специфика аудиовизуальных образов в современных мультимедийных продуктах /Лек/	2	8
2.3	Проблема аудиовизуального синтеза. /Лек/	2	16
2.4	Аудиовизуальный образ в аспекте теории игр. /Лек/	2	8
2.5	Типологизация аудиовизуальных решений. /Лек/	2	16
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	43
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	2	9
	Раздел 3. Идеостиль в аудиовизуальном образе		
3.1	Феномен «авторского высказывания». Философия личности в аудиовизуальных искусствах. /Лек/	3	8
3.2	Соотношение понятий «художественный образ», «экранный образ», «аудиовизуальные образ». /Лек/	3	8
3.3	Экология аудиовизуального образа. /Лек/	3	6
3.4	Аудиовизуальный образ в аспекте динамического перевода. /Лек/	3	6
3.5	Аудиовизуальный синтез. /Лек/	3	6
3.6	Уровни организации аудиовизуального образа. /Лек/	3	6
3.7	Проявление идеостиля в аудиовизуальном образе /Лек	3	8
3.8	Диалогичность и полифоничность аудиовизуальных образов /Лек	3	8
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	48
	Раздел 4. Проблемы восприятия аудиовизуального контента		
4.1	Типологизация аудиовизуального творчества. /Лек/	4	14

4.2	Аудиовизуальный контент в статике. /Лек/	4	14
4.3	Аудиовизуальный контент в динамике. /Лек/	4	14
4.4	Макромир аудиовизуального образа. /Лек/	4	10
4.5	Проблема адаптации мирового визуального контента в маркетинге и образовании /Лек/	4	4
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	43
4.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Понятие аудиовизуального образа.
2. Типология аудиовизуального образа.
3. Понятие экранного образа.
4. Эволюция понятия аудиовизуального образа.
5. Понятие синтетического аудиовизуального образа.
6. Синергия в аудиовизуальном образе.
7. Аудиовизуальный образ в динамике и статике.
8. Уровни организации аудиовизуального образа.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Методика анализа аудиовизуального образа.
2. Эволюция аудиовизуальной культуры.
3. Аудиовизуальный синтез в мировой культуре.
4. Проблемы аудиовизуального восприятия.
5. Когнитивистика аудиовизуального образа.
6. Экология аудиовизуального творчества.
7. Проблемы типологизации аудиовизуального творчества.

5.2. 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 зачёта 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. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Показал отличное владение 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

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, замысли / 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. Замысли / Д. Вертов. — М. : Искусство, 1966. — 320 с.
11. Висконти Л. Висконти о Висконти / Л. Висконти. — М. : Радуга, 1990. — 445 с.
12. Волкова П. Д. Арсени 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. Делёз. — 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.
45. Бакши Людмила Семеновна Звуко-зрительный образ в современном театре // Вопросы театра. 2012. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zvuko-zritelnyy-obraz-v-sovremennom-teatre> (дата обращения: 29.09.2022).
46. Деникин А.А. Специфика мультимедиа и эволюция аудиовизуальной культуры // Наука телевидения. 2013. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-multimedia-i-evolyutsiya-audiovizualnoy-kultury> (дата обращения: 29.09.2022).
47. Козуляев А.В. Понимание как составляющая процесса аудиовизуального перевода и методические приемы обучения пониманию аудиовизуальных произведений // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-kak-sostavlyayuschaya-protsess-audiovizualnogo-perevoda-i-metodicheskie-priemy-obucheniya-ponimaniyu-audiovizualnyh> (дата обращения: 29.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 звукозрительного образа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению искусствоведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Эстетика кинофонографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 324
в том числе: Виды контроля в семестрах:
зачет с оценкой 6
экзамен 8

аудиторные занятия 88
самостоятельная 191
часов на контроль 45

Программу составил(и):

б/ст, профессор Ильин Михаил Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Эстетика кинофонографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Додин Лев Абрамович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – звукорежиссера - к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию кинофонографии разнообразной жанровой и стилистической природы.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной: 1) раскрыть индивидуальные способности студента к творчеству в сфере получаемой профессии; - 2) воспитать гармонически развитую творческую личность, обладающую современными коммуникативными компетенциями и способностями к квалифицированному анализу эстетической продукции необходимыми режиссеру в профессиональной творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
<p>«Эстетика кинофонографии» является дисциплиной специализации базовой части рабочего учебного плана, занимающей центральное место в профессиональном становлении и специализации будущих звукорежиссеров. На занятиях курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные в ходе изучения теоретических дисциплин базовой части («История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История музыки», «История», «Философия», «Психология и педагогика» и др.). Курс способствует комплексному развитию практических навыков, необходимых для целенаправленного и ответственного создания качественных творческих продуктов.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы кинематографического мастерства
2	Философия
3	Основы государственной культурной политики. Культурология.
4	Теория звукозрительного образа
5	Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений
6	Слуховой анализ
7	Акустика
8	Основы физики звука
9	Физические основы звуковой электроники
10	Технология записи музыки
11	Звуковое оборудование
12	Технология производства первичных фонограмм
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика.
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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 и опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

<p>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</p>
<p>УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>
<p>УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.</p>
<p>УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки</p>
<p>ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>
<p>ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития и с учетом законодательных и нормативно-правовых актов, действующих в сфере культуры РФ</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в эстетику кинофонографии.		
1.1	Понятие эстетики. Аспекты эстетики. /Лекц/	5	4
1.2	Понятие фонографии. Функции фонографии. /Лекц/	5	4
1.3	Кинофонография как эстетическое явление /Лекц/	5	4
1.4	Кинофонография как мастерство /Лекц/	5	2
1.5	Кинофонография как диалектическое единство /Лекц/	5	2
1.6	Нарратив и кинофонография /Лекц/	5	2
1.7	Кинофонография и сторителлинг. /Лекц/	5	4
1.8	Кинофонография и сеттинг / Лекц/	5	4
1.9	Кинофонография и арка персонажа / Лекц/	5	4
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
	Раздел 2. Кинофонография в функциональном аспекте		
2.1	Понятие акустической среды фильма. /Лекц/	6	4
2.2	Вопросы формирования объемного звукового пространства /Лекц/	6	4
2.3	Звуковое пространство кино и практика sound art /Лекц/	6	4
2.4	Тестирование (Ср)	6	2
2.5	Понятие аудиовидения /Лекц/	6	4
2.6	Тестирование (Ср)	6	2
2.7	Понятие звукового ландшафта /Лекц/	6	4
2.8	Тестирование (Ср)	6	2
2.9	Понятие звукового эффекта /Лекц/	6	4
2.10	Понятие иммерсивного звука /Лекц/	6	4
2.11	Итоговое тестирование (КР)	6	3

	Раздел 3. Кинофонография в концептуальном аспекте		
3.1	Мотивированный и немотивированный звук. /Лекц/	7	6
3.2	Микширование как концептуальный прием. /Лекц/	7	6
3.3	Музыкальная риторика /Лекц/	7	6
3.4	Панорамирование звука /Лекц/	7	6
3.5	Плановость звуковая /Лекц/	7	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	42
	Раздел 4. Кинофонография в технологическом аспекте		
4.1	Традиционные приемы саунд-дизайна российского кинематографа. /Лекц/	8	4
4.2	Традиционные приемы саунд-дизайна зарубежного кинематографа. /Лекц/	8	4
4.3	Инновации в сфере саунд-дизайна в российском кинематографе. /Лекц/	8	4
4.4	Инновации в сфере саунд-дизайна в зарубежном кинематографе. /Лекц/	8	4
4.5	Технологические приемы оптимизации саунд-дизайна /Лекц/	8	4
4.6	Частные инновационные подходы планирования саунд-дизайна /Лекц/	8	2
4.7	Кинофонографические метрики /Лекц/	8	2
4.8.	Интерпретация кинофонографических метрик /Лекц/	8	2
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	46
4.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Темы, вынесенные в экзаменационные билеты:
 Акустическая среда фильма.
 Формирование объемного звукового пространства
 Аудиовидение.
 Звуковой ландшафт
 Звуковые эффекты
 Иммерсивный звук
 Мотивированный и немотивированный звук
 Звуковая плановость
 Синхронность / асинхронность звука
 Стерефония

5.2. Темы письменных работ

Для письменной контрольной работы предлагаются следующие темы:

Звуковое пространство кино
 Звуковой ландшафт и звуковой эффект
 Иммерсивный звук
 Мотивированный / Немотивированный звук
 Синхронный / асинхронный звук

5.3. Фонд оценочных средств

Материалом для аттестации студентов на экзаменах и зачетах являются темы для письменных эссе и вопросы для тестирования.

Перечень видов оценочных средств:
 Тестирование (до 36 вопросов)
 Эссе (до 3000 знаков с пробелами).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аватинян А. Мастер звукозаписи. – М.: Нестор-История, 2016. – 168 с.
2. Алдошина И.А. Амбисоник – трехмерная система пространственного звука // «Шоу-Мастер». – 2005. – №3 (42). – Режим доступа:
http://www.showmaster.ru/categories/202ambisonik_trekhmernaya_sistema_prostranstvennogo_zvuka.html
3. Алдошина И.А. Основы психоакустики. - Режим доступа: <https://booksee.org/book/485645> 4. Аносова А. Опыт оживления мертвой буквы. К проблеме надписи в звуковом фильме // Киноведческие записки. - 2000. № 48. - С. 54-80.
4. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства / В.В. Бычков. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. (Российские Прописки). – 784 с
5. Вевер А. Вариации на тему полифонической картины мира в творчестве Германа. // Киноведческие записки. - 2004. - № 69. Режим доступа: <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/99/>
6. Деникин А.А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: Учебное пособие – М.: ГИТР, 2012. – 394 с.
7. Ефимова Н.Н. Звук в эфире: Учебное пособие для вузов / Н.Н. Ефимова. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 140 с.
8. Казарян Р.А. Эстетика кинофонографии / Роланд Казарян. - М.: ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ», РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011. – 248 с

Дополнительная литература:

1. Богданова А.В. О киномузыке Альфреда Шнитке: художественные фильмы. – М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2015. – 150 с.
2. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами / Г. А. Товстоногов. — М. : СТД РСФСР, 1988. — 528 с.
3. Фильштинский В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
4. Фокин В. В. Беседы о профессии / В. В. Фокин. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 288 с.
5. Венгерский Б. «Просто надо подойти ближе других». Воспоминания звукорежиссера. - Режим доступа: <https://old.kinoart.ru/archive/2003/12/n12-article15>
6. Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции. 11– 13 апреля 2000 г. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – 219 с. (Серия «Symposium», вып.3) – Режим доступа: <http://anthropology.ru/ru/edition/virtualnoe-prostranstvo-kulturny>
7. Евразийское пространство: Звук и слово. Международная конференция. 3-6 сентября 2000. Тезисы и материалы. М.: Композитор, 2000. – Режим доступа: <https://inslav.ru/publication/evraziyskoe-prostranstvo-zvuk-i-slovomezhdunarodnaya-konferenciya-3-6-sentyabrya-2000>

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

1. Информационный портал «Театральная Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://teatr-pro.ru/>.
2. Союз театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> .
3. Официальный сайт телеканала «Культура» ВГТРК. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvkultura.ru/> .
4. Официальный сайт телеканала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.telekanalteatr.ru/> .
5. Информационный каталог театров России «Мир театра». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mir-teatra.ru/>.
6. Информационный портал «Театральные фестивали России» СТД РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rtlb.ru/>.
7. Тематическая страница «История русского театра XX века» в социальной сети «YouTube» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SmelianskyAnatoly/videos/> .
8. Официальный сайт «Петербургского театрального журнала». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> .
9. Тематическая страница «Театр» в социальной сети «ВКонтакте»: [Электронный ресурс]. URL: http://www.vk.com/world_theater/ .
10. Тематическая страница «Театр. Спектакли. Полные версии» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club3460822/> .
11. Тематическая страница «Современный театр» в социальной сети «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/protheatre/> .
12. Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/>
13. Театральная библиотека: книги, статьи, драматургия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.biblioteka.teatr-obraz.ru/>.
14. Театральная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> .

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

<p>Универсальная мультимедийная аудитория</p>	<p>Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.</p>
---	---

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

Для продуктивного освоения дисциплины студентам необходимо осознавать процесс формирования звуковых пространств в кинематографе как комплексную проблему, которая предполагает ее видение и рассмотрение в двух основных ракурсах. Первый из них предполагает концептуальное обобщение и систематизацию исторических этапов формирования и развития звуковой сферы кинематографа, что, в свою очередь, обосновывает исследование исторически изменяемых особенностей звуковых элементов кинематографического пространства и звуковых пространств как системообразующих структур фильма. Второй ракурс раскрывает изучаемую дисциплину как актуальный творческий процесс разработки и формирования пространственных звуковых решений кинофильма в условиях развития современных технологий звукорежиссуры.

В рамках образовательного процесса необходимо акцентировать внимание на определенных (художественных и технологических) возможностях и предпосылках, а также социальных ожиданиях и потребностях, ведущих к созданию на киноэкране различных звуковых пространств.

Самостоятельная работа предполагает:

Создание визуальных конспектов (таблицы, схемы, интеллект-карты, таймлайны), отражающие соотношение различных концепций, эволюционные изменения концепций и т.д.

Создание глоссария, позволяющего ориентироваться в профессиональных терминах и успешно подготовиться к прохождению тестирования;

Подготовку картотеки цитат мастеров и теоретиков кинофонографии, позволяющей подготовиться к успешному написанию эссе и сдаче устного экзамена.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:
в том числе: зачет с оценкой 8

аудиторные занятия	56
самостоятельная	79
часов на контроль	9

Программу составил(и):

киск, Доцент Степанова П. М.

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Мелентьев А. В.

Рабочая программа дисциплины

Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими звукорежиссерами теоретических знаний и практических навыков и умений при работе с музыкальной составляющей 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 звукорежиссерам условия, особенности и правила работы с музыкальным материалом, необходимые практические и теоретические знания, без которых невозможна плодотворная работа в этой сфере. 2. Дать студентам понятие о многообразных направлениях и школах в музыкальном материале, о различных творческих методах и приемах в звукорежиссерской работе. 3. Приучить студентов к тщательной подготовительной работе, к созданию подробного, проработанного до мелочей творческого замысла при включении музыкального материала. 4. Научить основам профессионального общения с композитором, 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
3	Технология записи музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Кинодраматургия
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства.

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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	
ОПК-4: Способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знания, воплощать творческие замыслы.	
ОПК-4.1. Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, звукорежиссуры, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры	
ОПК-4.2. Воплощает творческие замыслы, используя знания теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом	
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	
ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.	
ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Законы и принципы музыкального оформления аудиовизуальных произведений; Критерии отбора музыкального материала; Алгоритмы проектирования музыкального оформления аудиовизуальных произведений.
3.2	Уметь:

3.2.1	анализировать замысел задуманного музыкального оформления 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 музыкальный материал для кинофильма; полноценно доводить свой замысел до экранного воплощения; творчески работать с основными членами съемочной группы: оператором, художником, композитором, монтажником, 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. /Пр/	7	10
1.2	Музыкальное оформление информационного вещания. /Пр/	7	10
1.3	Музыкальная интерпретация классической литературы в аудиовизуальных искусствах. /Пр/	7	10
1.4	Тестирование /Ср/	7	3
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	39
	Раздел 2. Музыкальное оформление современного аудиовизуального контента.		
2.1	Музыкальное оформление игрового телевизионного фильма, телевизионный и сетевой сериалы. /Пр/	8	10
2.2	Музыкальное оформление современных перформативных техник и ток-шоу. /Пр/	8	10
2.3	Тестирование /Ср/	8	3
2.4	Практика музыкального оформления неигрового кинематографа. /Пр/	8	6
2.5	Тестирование /Ср/	8	3
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	31
2.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Принципы и критерии отбора музыкального материала.
2. Алгоритм составления карты отбора музыкального материала.
3. Адаптация музыкального материала.
4. Техники оптимального оформления музыкального материала.
5. Традиции и инновации в музыкальном оформлении аудиовизуальных произведений.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета с оценкой студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Оценка выставляется на основании следующих критериев:

- 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.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Студент не может полностью объяснить полученные результаты.
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты.

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.

а) Основная литература

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.

2. Васенина, С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>

3. Динов, В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В. Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с. 291

5. Харуто, А. В. Музыкальная информатика. Теоретические основы : реком. УМО в качестве учеб. пособия для муз. вузов РФ / А. В. Харуто, МГК им. П. И. Чайковского. – Изд. 2-е . – М. : URSS, 2013 . – 397 с.

б) Дополнительная литература

1) Алдошина, И. А. Визуализация звукового образа в пространственных звуковых системах // Звукорежиссер. – 2014. – №9. – С. 50-55.

2) Алдошина, И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2012. – 720 с.

3) Горюнова, И. Человек за пультом : роль звукорежиссера в создании современного музыкально-театрализованного зрелища / И. Горюнова // Музыкальная академия. –2019. – №4. – С. 154-159.

4) Донин, А. Практика многодорожечной записи концертов // Звукорежиссер. – 2007. – №4. – С. 54-58.

5) Кондрашин, П. К. Музыкальные инструменты перед микрофоном // Звукорежиссер. – 2012. – №1. Интернет-ресурс URL: <http://rus.625-net.ru/audioproducer/2001/01/kondrashin.htm>

6) Меерзон Б. История стереофонической записи в России. Заметки очевидца // Звукорежиссер. – 2012. – № 2. – С. 56-59 ; № 3. – С. 56-59.

Электронные ресурсы:

Научные базы данных

<https://elibrary.ru/defaultx.asp>

<https://cyberleninka.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
<p>Универсальная мультимедийная аудитория.</p>	<p>Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.</p>
<p>Лаборатория звукозаписи.</p>	<p>Лаборатория звукозаписи. Оборудование: Комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.</p>

Лаборатория тонировочных работ (озвучение)	Лаборатория тонировочных работ (озвучение) Оборудование: Монтажный комплекс универсальный, включающий: Универсальный портативный рекордер ZOOM H6 – 3 шт., Микрофон Октава МК-105 – 3 шт., Моноблок Dell- 3 шт., Наушники Yamaha – 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 – 3 шт.
--	--

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 «Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению искусствоведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Слуховой анализ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля	в семестрах:
в том числе:		зачет 4, 6	
		экзамен 7	
аудиторные занятия	146		
самостоятельная	124		
часов на контроль	54		

Программу составил(и):

б/с, Доцент Конева Мария Николаевна

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Слуховой анализ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины - изучение элементов музыкального языка, овладение основными музыкаловедческими понятиями, необходимыми в обучении и для практической деятельности, а также выработка слухового навыка
2	Задачами дисциплины являются: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечить начальный, базовый уровень теоретических представлений студентов; • сформировать у них четкий понятийный аппарат по разделам программного курса; • дать представление о возникновении и развитии основных выразительных средств в музыке; • развить слуховые навыки студентов; • заложить начальные навыки анализа музыкального текста; • развить творческие способности обучаемых и их музыкальное мышление

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы физики звука
2	Основы кинооператорского мастерства
3	Основы звукооператорского мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Акустика
2	Технология записи музыки
3	Ассистентская практика
3	Творческо-производственная практика
4	Практика по освоению кино-, телепроизводства

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	
ОПК-3: Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.	
ОПК-3.1. Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.	
ОПК-3.2. Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.	
ОПК-3.3. Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры.	
ПК-4: Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств	
ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование	
ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения	
ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным произведением	

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 техники слухового анализа;
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 слухового анализа;
3.3.2	принципами сочетания звука с изобразительным рядом навыками звукового анализа;
3.3.3	навыками работы со звуковой экспликацией;

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. /Лек/	3	10
1.2	Реверберация, эхо, резонанс, их использование в различного рода человеческой деятельности, а также роль в звуковой партитуре фильма. /Лек/	3	10
1.3	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/	3	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
	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. /Лек/	4	10
2.2	Тестирование /Ср/	4	3
2.3	Пространственное восприятие звука: бинауральный эффект, избирательность звукового внимания: инерционность восприятия, эффект маскировки. Восприятие и ощущение звуковой информации. /Лек/	4	10
2.4	Тестирование /Ср/	4	3
2.5	Зависимость восприятия звука от состояния человека. Человеческие эмоции и изменение окружающей среды. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека. /Лек/	4	8
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	29
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	4	9
	Раздел 3. Свойства звуков		

3.1	Природа звука как физического явления. Звуки музыкальные, шумовые, звоны, их сравнительная характеристика. Источники музыкальных звуков. /Лек/	5	10
3.2	Характеристики показателей: высоты, длительности, громкости, тембра. Понятие динамики. Диапазон и регистры. /Лек/	5	10
3.3	Обертоновый звукоряд, его составляющие. Эталон высоты в равномерно-темперированном строе. Камертон.	5	10
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
Раздел 4. Музыкальная система. Звукоряд			
4.1	Музыкальная система как совокупность звуков определенной высоты. Системы обозначения звуков: буквенная, слоговая, графическая. /Лек/	6	10
4.2	Тестирование /Ср/	6	3
4.3	Звукоряд; его основные и производные ступени. Слоговые и буквенные названия основных ступеней. Октава. Названия октав. /Лек/	6	10
4.4	Тестирование /Ср/	6	3
4.5	Определение интервала. Мелодические и гармонические интервалы. Названия звуков интервала. Количественная и качественная величина интервала. Простые интервалы. Хроматические интервалы. Эпгармонизм интервалов.	6	8
4.6	Тестирование /Ср/	6	3
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	26
4.8	Самостоятельная подготовка /Зачет/	6	9
Раздел 5. Метр и ритм.			
5.1	Организация звуков во времени. Понятие метра. Метрический акцент. Ритм, его отличие от метра. Разновидности метра. Выразительные значения метра и ритма. Понятие такта сильной и слабой долей такта. Затакт. Размер. Простые и сложные размеры. Смешанные и переменные размеры. Свободная метрика и полиметрия. /Лек/	7	10
5.2	Определение группировки. Примеры группировок в различных размерах. Группировка в вокальной музыке. Пунктирный ритм. Синкопа. Виды синкоп. Особые виды ритмического деления (триоль, дуоль, квинтоль, квартоль, секстоль и т.д.). /Лек/	7	10
5.3	Характер исполнения. Темп, итальянская терминология. Основные виды темпов: медленных, средних, быстрых. Ускорение и замедление темпа. Динамика, основные динамические оттенки. Условные знаки, обозначающие силу звука. /Лек/	7	10
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	42
5.4	Самостоятельная подготовка /Экз/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (4,6 семестры):

1. Физическая природа звука.
2. Психология восприятия звука.
3. Свойства звуков.
4. Критерии описания и анализа звуков.
5. Специфика звуковых искусств.
6. Понятие о музыке как о виде искусства.
7. Основные средства музыкальной выразительности.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (7 семестр):

1. Музыкальная система.
2. Музыкальный строй.
3. Метр и ритм.
4. Интервалы.
5. Аккорды
6. Алгоритм решения задач по слуховому анализу.
7. Место слухового анализа в профессиональной деятельности звукорежиссера.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета выставляется оценка «зачтено» и «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 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

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.-Петербург. 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. Хадеева Е. Н. Слуховой анализ формы в курсе "анализ музыкальных произведений" / Е. Н. Хадеева // Вузовское и довузовское музыкальное образование, Казань, 26–28 ноября 2008 года / Казанская государственная консерватория (АКАДЕМИЯ) имени Н. Г. Жиганова; Министерство культуры Российской Федерации. Составитель и общее редактирование Л.А.Федотовой. – Казань: Казанская государственная консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова, 2009. – С. 182-189. – EDN ТСВАНР.

Дополнительная литература:

1. Кучекеева Л. А. Значение дисциплин "Развитие технического слуха" и "Слуховой анализ" в формировании профессиональных навыков звукорежиссёра / Л. А. Кучекеева // Социально-ориентированное проектирование системы формирования гражданской идентичности учащейся молодежи в поликультурном образовательном пространстве : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Казань, 28 февраля 2018 года / Под редакцией С.Л. Алексева [и др.]. – Казань: "Данис", 2018. – С. 269-274. – EDN ZHFSX.
1. [Вейценфельд А.В.](https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/professionalnaya-otsenka-kachestva-zvukozapisey) Профессиональная оценка качества звукозаписей. [Электронный ресурс]; URL: <https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/professionalnaya-otsenka-kachestva-zvukozapisey> (Дата обращения 28.01.2018 г.).
2. [Меерзон Б.Я.](#) Акустические основы звукорежиссуры: Часть 2: Курс лекций на 1 и 2 курсах звукорежиссерского факультета - М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовина, 2000. - С. 69-72.
3. [Рахманова Н.Н.](#) Два аспекта анализа фонограмм: эстетический и технический по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве и высшем образовании. С.40-41.
4. [Рахманова Н.Н.](#) Понятие стиля в звукозаписи // [Актуальные проблемы высшего музыкального образования](#). - 2016. - № 2 (40). - С. 75-79. EDN: [WAQRTF](#)
5. [Рахманова Н.Н.](#) Звукорежиссура джазовой музыки как стилевой феномен: Дис канд. искусств. наук: 17.00.02 / Рахманова Надежда Николаевна; ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» - Нижний Новгород, 2016. С.31. EDN: [XQRKHV](#)

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
---	---

Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Портативный рекордер ZOOM H6 – 3 шт., Микрофон Октава МК-105 – 3 шт.,
--	---

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Акустика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **14 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	504	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2,5
		зачет с оценкой 4,7
аудиторные занятия	200	экзамен 8
самостоятельная	232	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

б/с, Доцент Конева Мария Николаевна

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Акустика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины состоит в изучении фундаментальных закономерностей существования звука и его восприятия, необходимых для профессиональной работы звукорежиссера.
2	Задачами дисциплины являются: — - дать основной материал из области технической акустики; - сформировать понимание основных законов акустики; - сформировать умение решать типовые задачи из области акустики; - сформировать умение транспонировать фундаментальные законы акустики в область профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Иностранный язык
2	Физические основы звуковой электроники
3	Основы физики звука
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Слуховой анализ
2	Звуковое оборудование
3	Учебная практика
4	Производственная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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).	
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).	
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	
ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.	
ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные явления из области физики звука;
3.1.2	Основы психоакустики;
3.1.3	Основы акустики музыкальных инструментов и голоса;
3.1.4	Основы акустики концертных залов и студий;
3.1.5	Системы звукозаписи и звуковоспроизведения;
3.1.6	Принципы построения электромузыкальных инструментов.
3.2	Уметь:
3.2.1	Идентифицировать проявления законов физики звука;
3.2.2	Прогнозировать акустику помещения, музыкального инструмента и голоса;
3.2.3	Учитывать в решении профессиональных задач основные психоакустические явления;
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками прогнозирования в области акустических явлений;
3.3.2	Навыками диагностики в области психоакустики;
3.3.3	навыками работы с системами звукозаписи и звуковоспроизведения;
3.3.4	пониманием технических аспектов работы с электромузыкальными инструментами.

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. /Пр/	2	14
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. /Пр/	2	14
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	35
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачет/	2	9
	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. /Пр/	3	20
2.2	Зависимость восприятия звука от состояния человека. Человеческие эмоции и изменение окружающей среды. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека. /Пр/	3	10
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 3. Предмет и история музыкальной акустики		
3.1	Предпосылки возникновения музыкальной акустики. Понятие и содержание музыкальной акустики. Законы музыкальной акустики. Применение законов музыкальной акустики /Пр/	4	14
3.2	История развития музыкальной акустики. Отечественные достижения в области музыкальной акустики. Традиции и инновации в области музыкальной акустики. /Пр/	4	14
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	35
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачет с оценкой/	4	9
	Раздел 4. Акустика музыкальных инструментов и голоса		
4.1	Звук в системе музыкальных инструментов. Вертикальная и горизонтальная линия звукового решения. /Пр/	5	10
4.2	Практикум по изучению акустики музыкальных инструментов. /Пр/	5	10
4.3	Практикум по изучению акустики голоса. /Пр/	5	10
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	33

4.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	5	9
Раздел 5. Акустика концертных залов и студий			
5.1	Основные акустические параметры концертных залов. Виды требований к акустике. Нормативные документы по акустике. /Пр/	6	14
5.2	Классификация студий по особенностям акустики. Нормативные документы по акустике студий. Способы воздействия на акустику студий. Факторы, снижающие акустические показатели. /Пр/	6	14
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
Раздел 6. Системы звукозаписи и звуковоспроизведения			
6.1	Основные виды систем звукозаписи и звуковоспроизведения. Применение систем звукозаписи и звуковоспроизведения. /Пр/	7	10
6.2	Основные акустические требования к звукозаписи и звуковоспроизведению. Акустические факторы, влияющие на качество звукозаписи и звуковоспроизведения./Пр/	7	10
6.3	Практикум по работе с системами звукозаписи и звуковоспроизведения. /Пр/	7	10
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
6.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	7	9
Раздел 7. Принципы построения электромузыкальных инструментов			
7.1	Понятие электромузыкального инструмента. Виды электромузыкальных инструментов. /Пр/	8	10
7.2	История возникновения электромузыкальных инструментов. Техника безопасности при работе с электромузыкальными инструментами. /Пр/	8	10
7.3	Практикум по изучению акустики электромузыкальных инструментов.	8	6
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	46
7.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (8 семестр):

1. Звук как физическое явление.
2. Единицы измерения в физике звука.
3. Основные понятия психоакустики.
4. Основные закономерности восприятия звука.
5. Факторы, влияющие на акустику музыкальных инструментов и голоса.
6. Факторы, влияющие на акустику концертных залов и студий.
7. Акустика как часть экологии жизни человека.
8. Принципы построения электромузыкальных инструментов.
9. Акустические особенности электромузыкальных инструментов.
10. Эффект Кулешова в применении к звуку.

5.2. Темы письменных работ

В рамках письменных работ обучающиеся могут продемонстрировать понимание изученных тем на уровне анализа, синтеза явлений различных уровней, их применения в области решения профессиональных задач.

1. Актуальные вопросы физики звука.
2. Актуальные вопросы психоакустики.
3. Психоакустика и акустика концертных залов.
4. Психоакустика и акустика голоса.
5. Психоакустика и акустика музыкальных инструментов.
6. Психоакустика и системы звукозаписи и звуковоспроизведения.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. СПб: Композитор, 2006. – 720 с.
2. Вахитов Ш.Я, Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Щевьев Ю.П. Акустика. Учебник для высших учебных заведений. Сер. Специальность. Для высших учебных заведений. М.: Горячая линия, 2009.
3. Физическая акустика: метрологическое обеспечение измерений : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, 2022. - 56 с. ; 3.0 усл. печ. л. - Текст : электронный. <https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/148995>
4. Руденко, О. В. Нелинейная акустика в задачах и примерах. Учебное пособие / О. В. Руденко, С. Н. Гурбатов, К. Хедберг. – Москва : Физматлит, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9221-0761-7. – EDN RBBFPZ.

Дополнительная литература:

1. Панфилов АП, Тиганов РЕ, Тихонов РА. Виртуальная система моделирования акустики для малогабаритной студии звукозаписи СС SAM. Вестник Инженерной школы ДВФУ [Интернет]. 28 сентябрь 2022 г. [цитируется по 5 октябрь 2022 г.];3(3(52):117-22. оступно на: <https://journals.dvfu.ru/vis/article/view/232>
2. Ильичев Д. А. Моделирование и исследование качества звука / Д. А. Ильичев, Т. Н. Яшкова // Дни науки студентов ИАСЭ - 2022 : Материалы научно-практической конференции, Владимир, 21 марта – 08 2022 года. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2022. – С. 145-152. – EDN VARBYM.
3. Нигаматзянов Н. А. Элементы акустики. Интенсивность звуковых волн. смещение, скорость и ускорение частиц среды, и давление в звуковых волнах. эффект Доплера / Н. А. Нигаматзянов, В. В. Королева // Студенческая наука - аграрному производству : Материалы 80-ой студенческой (региональной) научной конференции, Казань, 08–09 февраля 2022 года. – Казань: Казанский государственный аграрный университет, 2022. – С. 245-250. – EDN MWIQCO.
4. Фибиг Д. Формы акустического искусства в эпоху записываемости / Д. Фибиг // Коммуникации. Медиа. Дизайн. – 2022. – Т. 7. – № 2. – С. 125-140. – EDN DATKFM.

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
Универсальная мультимедийная аудитория.	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

Важную роль играет подготовка и написание письменных работ, демонстрирующих овладение теоретических материалом.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Основы физики звука

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссёр очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	48	
часов на контроль	36	

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: сформировать комплексное углубленное представление о физической природе звука, свойствах, возможностях и ограничениях звука как физического явления. Задачи: - развить умение прогнозировать звуковые явления с опорой на законы физики звука; - сформировать умение понимать и объяснять принципы работы звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры с точки зрения фундаментальных законов физики звука; - сформировать комплексное представление о возможностях обработки звука с точки зрения его свойств как физического явления.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Основы физики звука» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Акустика», «Слуховой анализ», «Физические основы звуковой электроники».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности.
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Физические основы звуковой электроники
2	Акустика
3	Ассистентская практика
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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).

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Базовый математический аппарат, а также основные понятия физики, которые позволяют изучить физические основы получения звука и его характеристики, ознакомиться с источниками звука, волновым распространением звука в средах и явлениями, сопровождающими его распространение: поглощение, отражение, преломление; с приемниками звука, с физическими явлениями в этих приемниках, а также рассмотреть вопрос усиления, преобразования, записи и воспроизведения звука.
3.2	Уметь:
3.2.1	Применять знание базового математического аппарата и основных понятий физики для решения задач, связанных со свойствами, распространением звука, различными звуковыми явлениями и возможностями преобразования и обработки звука.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт решения базовых задач по физике звука, использования физических формул из области физики звука для решения стандартных профессиональных задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основные разделы общей физики.		
1.1	Механика и молекулярная физика. Механические колебания. Звуковые механические колебания. Молекулярно-кинетическая теория. Газовые законы. Законы термодинамики. Физические явления, сопровождающие звуковые волны. Основные законы электричества и магнетизма. Расчет процессов, происходящих в звукоснимателях и микрофонах. /Лек/	1	10
1.2	Колебания и волны. Автоколебания. Теория дифференциальных уравнений для описания колебательных процессов. Применение математических методов решения физических задач. /Лек/	1	10
	Раздел 2. Вопросы теории и физики звука.		
2.1	Волновая природа звука. Динамический диапазон слуха. Спектры звуковых колебаний. Тембр и особенности каналов звукопередачи. Амплитудно-частотные характеристики. Восприятие громкости сложного звука. Принципы работы и типы микрофонов. Физические свойства распространения ультразвуковых колебаний. Биологическое действие инфразвука и ультразвука. Эффект Доплера в акустике. Реверберация. /Лек/	1	10
2.2	Основы спектрального анализа звуковых колебаний математическими методами (периодических и непериодических сигналов), распределение мощности в спектрах, уравнение Парсевала, амплитудная, частотная и фазовая модуляция, кодирование звуковой информации при обработке звука компьютерной техникой, физические основы работы магнитных и оптических дисков, принцип действия лазера. /Лек/	1	10
	Раздел 3. Теория струн.		
3.1	Гибкая струна. Колебания струны. Волновое уравнение. Фортепианная струна. Струна с переменным натяжением. Колебания стержней и мембран. Переходные колебания микрофона. Конденсаторный микрофон.	1	10
3.2	Распространение звука в трубах и рупорах. Духовые инструменты. Корректирующие контуры и их механические аналоги. Электромагнитные, механические и акустические фильтры. Основы современной звукозаписывающей и звукоусиливающей аппаратуры. Принципы кодирования и записи звуковых сигналов на оптические диски.	1	10
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	48
3.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Волновая природа звука.
2. Динамический диапазон звука.
3. Спектры звуковых колебаний.
4. Особенности каналов звукопередачи.
5. Принципы работы и виды микрофонов.
6. Физические свойства распространения ультразвуковых колебаний.
7. Основы спектрального анализа звуковых колебаний математическими методами.
8. Распределение мощности в спектрах.
9. Уравнение Парсеваля.
10. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция.
11. Кодирование звуковой информации при обработке звука компьютерной техникой.
12. Физические основы работы магнитных и оптических дисков и принцип действия лазера.
13. Виды струн. Колебания струны..
14. Колебания стержней и мембран.
15. Переходные колебания микрофона. Конденсаторный микрофон.
16. Распространение звука в трубах и рупорах. Духовые инструменты.
17. Корректирующие контуры и их механические аналоги.
18. Электромагнитные, механические и акустические фильтры.
19. Основы современной звукозаписывающей и звукоусиливающей аппаратуры.
20. Принципы кодирования и записи звуковых сигналов на оптические диски.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

Основная литература:

1. Физические основы звуковой электроники: физика звука и полупроводниковых элементов / Алтайский государственный институт культуры, Кафедра библиотекосведения и информационных технологий. – Барнаул : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный институт культуры", 2020. – 207 с. – EDN KTIUQK.
2. Баутина С. С. История записи музыки / С. С. Баутина, И. О. Устинова // Электронный научно-практический журнал Культура и образование. – 2014. – № 6(10). – С. 32. – EDN SHRMIH.
3. Васильев А. С. Физика звука / А. С. Васильев, В. К. Данилин // Теория и практика современной науки. – 2019. – № 2(44). – С. 139-144. – EDN QKFLBM.
4. Овчинников Е. Л. Частотное восприятие звука: 1. Высота тонов в физике / Е. Л. Овчинников, К. А. Адыширин-Заде, Н. Н. Александрова // Наука и образование в современном мире. – 2016. – № 11(11). – С. 30-33. – DOI 10.18411/sc2016-04-30-33. – EDN XDHDAX.

Дополнительная литература:

1. Юнусов Р. Ф. Изучение музыкальных звуков в курсе общей физики / Р. Ф. Юнусов, К. К. Абдулхаликова // Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 2(2). – С. 67-71. – EDN WEFLQV.
2. Икаева Э. Ю. Физика: звук и музыка / Э. Ю. Икаева, М. В. Гагиева // Сборник материалов III Региональной научно-практической конференции "Колмогоровские чтения -2007", Владикавказ, 14–18 февраля 2007 года / Ответственные редакторы: Е. С. Каменецкий, И. Д. Цопанов. – Владикавказ: Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания, 2008. – С. 137-140. – EDNTDBFOR.
3. Галанин В. В. О соотношении интенсивности звука и уровня громкости / В. В. Галанин, К. А. Адыширинзаде // Физическое образование в ВУЗах. – 2018. – Т. 24. – № 4. – С. 106-112. – EDNYSTNET.
4. Бирюков Д. Р. Замена неоднородной упругой среды совокупностью однородных участков как метод решения прямой задачи дифракции / Д. Р. Бирюков // Высшая школа: научные исследования : материалы Межвузовского международного конгресса, Москва, 01 апреля 2021 года. – Москва: Инфинити, 2021. – С. 176-178. – EDN EXYKCU.
5. Горчаков Л. В. Удаленный лабораторный практикум по физике / Л. В. Горчаков, Д. А. Колесников // Физическое образование в ВУЗах. – 2022. – Т. 28. – № 1. – С. 148-168. – DOI 10.54965/16093143_2022_28_1_148. – EDN LJHLZN.

Ресурсы сети Интернет:

1. Электронная библиотека Киберленинка <https://cyberleninka.ru/>
2. Поисковая система научной информации elibrary: <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы физики звука» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание отработки навыка применения изученных физических законов, формул и уравнений для решения задач.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Физические основы звуковой электроники
рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 3
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	28	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Физические основы звуковой электроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: научить обучающегося ориентироваться в принципах работы, ограничениях и возможностях звуковой электроники. Задачи: - 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 «Физические основы звуковой электроники» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Технология производства первичных фонограмм», «Технология монтажа фонограмм», «Работа звукорежиссера с актером».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности
2	Основы физики звука
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Слуховой анализ
2	Акустика
3	Творческо-производственная практика
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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).
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Физические принципы работы звуковой электроники. Виды устройств, их возможности и ограничения, связанные с фундаментальными физическими законами. Базовый математический аппарат для произведения необходимых настроек при работе со звуковой электроникой.
3.2	Уметь:
3.2.1	- объяснять правила эксплуатации звуковой электроники с опорой на знания физических основ; - проводить математические расчеты по настройке и эксплуатации звуковой электроники при решении профессиональных задач.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт решения задач по физическим основам звуковой электроники.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Области электроники.		
1.1.	Твердотельная электроника. Технология получения элементов твердотельной электроники. Основные твердотельные активные приборы. Использование твердотельных приборов в электронике. /Пр/	2	20
1.2.	Типология схем электронных приборов и устройств. Аналоговые схемы. Цифровые схемы. Основные различия аналоговой и цифровой электроники. /Пр/	2	20
1.3.	Физические основы полупроводников. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Общие сведения о полупроводниках. Примесная электропроводность полупроводников. /Пр/	2	16
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	16
	Раздел 2. Элементная база электронных устройств.		
2.1	Пассивные компоненты электронных устройств. Резисторы. Конденсаторы. Катушки индуктивности.	3	20
2.2	Полупроводниковые диоды. Выпрямительные полупроводниковые диоды. Импульсные диоды. Туннельные диоды. Обращенный диод. Диоды Шоттки. Варикапы. Стабилитроны. Стабисторы. Применение полупроводниковых диодов.	3	20
2.3	Биполярные транзисторы. Структура и основные режимы работы транзистора. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения транзистора. Составной транзистор. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Операционный усилитель.	3	20
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	12
2.5	Самостоятельная подготовка /Экз/	3	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Механические колебания.
2. Звук и физические характеристики звука.
3. Звуковые волны. Скорость и давление звука.
4. Звуковое поле. Виды звуковых полей.
5. Звуковые явления.
6. Основные электрические величины процесса звукопередачи в электрической среде.
7. Исторические этапы и перспективы развития электроники.
8. Области электроники.
9. Условные графические обозначения цифровой и аналоговой техники.
10. Физические основы полупроводников.
11. Типы микрофонов и их возможности.
12. Типы звуковых пультов и их возможности.
13. Элементная база электронных устройств.
14. Полупроводниковые диоды.
15. Биполярные транзисторы.
16. Усилители постоянного тока.
17. Оптоэлектронные полупроводники

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 проведении экзамена в форме тестирования рекомендуется ориентироваться на следующие числовые показатели:

- От 80% правильных ответов – оценка «отлично»;
- От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»;
- От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
- Менее 60% - оценка «неудовлетворительно».

Основная литература:

1. Физические основы звуковой электроники: физика звука и полупроводниковых элементов / Алтайский государственный институт культуры, Кафедра библиотекосведения и информационных технологий. – Барнаул : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный институт культуры", 2020. – 207 с. – EDN KTIUQK.
2. Физические основы звуковой электроники: физика звука и полупроводниковых элементов / Алтайский государственный институт культуры, Кафедра библиотекосведения и информационных технологий. – Барнаул : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный институт культуры", 2020. – 207 с. – EDN KTIUQK.
Бобылев, Ю. Н. Физические основы электроники: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., стер. - Москва: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003. - 290 с. EDN: [SDSUEV](#)
3. Валухов Д. П. Физические основы электроники: учебное пособие [Электронный ресурс] / [Д. П. Валухов](#), [Р. В. Пигулев](#); Северо-Кавказский федерал. ун-т. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 135 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457767> (дата обращения: 12.10.2020). EDN: [ZGJRYN](#)
4. Глазачев А. В. Физические основы электроники: конспект лекций / [А. В. Глазачев](#), [В. П. Петрович](#). - Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2015. - 224 с.

Дополнительная литература:

1. [Егоров Н. М.](#) Электроника. Версия 1.0: конспект лекций. - Красноярск: ИПК СФУ, 2008. - CD-ROM. - Систем. Требования: Intel Pentium1 ГГц; 512 Мб (RAM); Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит), Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). - Загл. с титул. экрана.
2. [Меерзон Б. Я.](#) Акустические основы звукорежиссуры: Ч. 1: Курс лекций на 1 и 2 курсах звукорежиссёр. фак. - Москва: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, 2000. - 43 с.
3. Миловзоров О. В. Электроника: учебник / [О. В. Миловзоров](#), [И. Г. Панков](#). - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 344 с. EDN: [GXFVWW](#)
4. [Новожилов О. П.](#) Электротехника и электроника: учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 652 с. EDN: [VTTIWZ](#)
5. Самойлов А. Г. Основы акустики и электроакустики: учеб. пособие / [А. Г. Самойлов](#), [С. А. Самойлов](#); Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. - 56 с. EDN: [QMSQGL](#)
- Смирнов, Ю. А. Физические основы электроники: учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 560 с. EDN: UGRMDB
6. Ткачева Т. М. Физические основы микроэлектроники: учеб. пособие. - Москва: МАДИ, 2015. - 188 с. EDN: RVTMFQ

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-primom/> (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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физические основы звуковой электроники» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание решению задач, предусмотренным по этой дисциплине.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Технология записи музыки

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: экзамен 6 зачет с оценкой 5
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	127	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Технология записи музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: научить обучающегося ориентироваться в звукозаписывающей технике. Задачи: - ознакомить 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 «Технология записи музыки» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Технология монтажа фонограмм», «Работа звукорежиссера с актером», «Звуковое оборудование», «Слуховой анализ».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности.
2	Основы физики звука.
3	Физические основы звуковой электроники
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технологии перезаписи фильма
2	Творческо-производственная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.
ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-4. Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование
ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения
ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным производением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- особенности работы с музыкальным материалом; - стратегию работы со звуком в музыкальном материале; - особенности фиксации интершума; - выделение доминанты фона; - различия микрофонов и варианты их применения при записи черновой и чистовой фонограммы; - возможности и ограничения звукозаписывающей аппаратуры; - возможности и ограничения виртуальных студий.
3.2 Уметь:	

3.2.1	- записывать аккомпанемент, используя встроенные или подключаемые синтезаторы (VST-инструменты); - выполнять запись с микрофона; - преобразовывать спектр и динамический диапазон аудиосигнала; - обрабатывать аудиосигнал эффектами (применяя встроенные и подключаемые DX- и VST-плагины); - сводить композицию в стереофоническом формате.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт работы со звуковыми монтажными системами, звукозаписывающей техникой разного типа, виртуальными и аппаратными музыкальными студиями.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Аналоговая запись музыки.		
1.1	Оборудование профессиональной студии звукозаписи. Микшерский пулт. Колонкиактивные для воспроизводства звука. Микрофоны со стойками студийные. /Пр/	5	20
1.2	Аналоговая запись в динамические конденсаторные микрофоны. /Пр/	5	20
1.3	Особенности эксплуатации различных видов микрофонов. Типичные ошибки при эксплуатации. Исправление и профилактика неисправностей. /Пр/	5	20
1.4	Тестирование /Ср/	5	9
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	66
1.6	Самостоятельная подготовка /Зач/	5	9
	Раздел 2. Цифровая запись и обработка музыки.		
2.1	MIDI-контроллеры. Виртуальные инструменты. /Пр/	6	20
2.2	Автоматизация звукозаписи. Обработка.	6	20
2.3	Звукозапись на различных площадках. Тон-студия. Открытое пространство (сцена). Запись музыки при съемке кино и видео. /Пр/	6	16
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	52
2.5	Самостоятельная подготовка /Экз/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
<u>Примерный перечень вопросов к зачету:</u>	
1. Обзор оборудования для записи музыки.	
2. Виды и функции микрофонов.	
3. Требования к эксплуатации музыкального оборудования.	
4. Особенности аналоговой записи музыки.	
5. Инструментальная запись.	
6. Особенности цифровой записи.	
<u>Примерный перечень вопросов к экзамену:</u>	
1. MIDI-контроллеры.	
2. Виртуальные инструменты.	
3. Средства автоматизации звукозаписи.	
4. Средства обработки музыки. Эффекты.	
5. Запись звука при съемке «живого» концерта.	
6. Тон-студия и запись в ней.	
7. Типы микрофонов и их возможности.	
8. Типы звуковых пултов и их возможности.	
5.2. Темы письменных работ	
Не предусмотрены.	

В результате проведения зачета с оценкой или экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Загуменнов А. П. - Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. — СПб: НТ Пресс, 2005.
2. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм : проф. рук. / А. В. Севашко ; А. В. Севашко. – Москва : Альтекс-А, 2004. – 431 с. – ISBN 5-94271-019-8. – EDN QXPTUV.
3. Динов В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов ; В. Г. Динов. – Изд. 3-е, стер.. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. – ISBN 978-5-8114-1337-9. – EDN PBHZQC.
4. Петелин Р. Ю. Музыкальный компьютер : Секреты мастерства / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин ; Р. Петелин, Ю. Петелин. – 2. изд., перераб. и доп.. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 686 с. – (Компьютер и творчество : Серия). – ISBN 5-94157-314-6. – EDN QXNHGT.
5. Петелин Р. Ю. FL Studio : музыкальная фабрика на компьютере : [технологии применения программы, сущность эффектов о обработок, использование встроенных инструментов, конструирование мелодии и аранжировки, запись и редактирование звука] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин ; Роман Петелин, Юрий Петелин. – 4-е изд.. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 392 с. – (Мастер). – ISBN 978-5-9775-0584-0. – EDN QMWIYN.

Дополнительная литература:

1. Шелухина Е. Н. Особенности концертных и студийных записей академической музыки / Е. Н. Шелухина // Теория и история искусства. – 2015. – № 3-4. – С. 162-171. – EDN PSJHGS.
2. Ермишева М. Н. Запись музыки к фильмам / М. Н. Ермишева // Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве и высшем образовании : Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26 марта 2022 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2022. – С. 64-66. – EDN QOEDSI.
3. Целоусов А. Н. Что нужно знать перед прослушиванием музыки в записи / А. Н. Целоусов, С. А. Васенина // Музыкальное образование и наука. – 2018. – № 2(9). – С. 44-46. – EDN YRNGPZ.
4. 1001 альбом, который нужно услышать / М. Агарвал и др.] ; гл. ред. Р. Димери ; предисл. М. Лидон ; [пер. с англ. Юрий Богомолов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Москва : Магма, 2012. – 960 с. – ISBN 978-5-93428-076-6. – EDN QSOHYP.

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-primom/> (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
Лаборатория звукозаписи.	Лаборатория звукозаписи. Оборудование: Комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 – 3 шт., Микрофон Октава МК-105 – 3 шт., Моноблок Dell – 3 шт., Наушники Yamaha – 3шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 – 3 шт.
Лаборатория тонировочных работ (озвучение)	Лаборатория тонировочных работ (озвучение) Оборудование: Монтажный комплекс, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 – 3 шт., Микрофон Октава МК-105 – 3 шт., Моноблок Dell – 3 шт., Наушники Yamaha – 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 – 3 шт.

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 к текущему контролю – тестированию.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология записи музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению изданий по списку литературы.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Звуковое оборудование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура
аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	88	экзамен 5
самостоятельная	119	
часов на контроль	45	

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: сформировать навыки и умения по эффективному применению звукового оборудования в профессиональной деятельности. Задачи: 1. Обучить ориентироваться в звукозаписывающей технике; 2. Ознакомить с техникой для решения различных задач; 3. Сформировать навыки звукозаписи разного типа; 4. Обучить обрабатывать звук разного типа на монтажно-тонировочном этапе.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Звуковое оборудование» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Технология записи музыки», «Основы физики звука», «Работа звукорежиссера с актером», «Технология производства первичных фонограмм».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы физики звука
2	Физические основы звуковой электроники
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология записи музыки
2	Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений.
3	Работа звукорежиссера с актером
4	Ассистентская практика
5	Творческо-производственная практика
6	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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).
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
ОПК-5: Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ОПК-5.1. Анализирует оптимальные способы реализации авторского замысла аудиовизуального произведения с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств
ОПК-5.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения
ОПК-5.3. Направляет работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ОПК-5.4. При создании эстетически целостного художественного произведения воплощает замысел режиссера в кооперации с другими членами творческого коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Принципы работы звукового оборудования. Перспективы и тенденции совершенствования звукового оборудования. Критерии выбора оптимального звукового оборудования для решения профессиональных задач. Правила обслуживания и эксплуатации звукового оборудования. Меры оптимизации применения звукового оборудования.
3.2	Уметь:
3.2.1	Безопасно и эффективно эксплуатировать и обслуживать звуковое оборудование. Находить оптимальные пути применения технических возможностей для решения профессиональных задач.
3.3	Владеть:
3.3.1	Устойчивыми навыками выбора, эксплуатации и обслуживания звукового оборудования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Виды и функции звукового оборудования		
1.1.	Виды звукового оборудования по основному принципу работы. /Лек/	3	10
1.2.	Виды звукового оборудования по назначению. /Лек/	3	10
1.3.	Критерии выбора звукового оборудования. /Лек/	3	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 2. Особенности эксплуатации звукового оборудования.		
2.1.	Принципы эксплуатации звукового оборудования /Лекц/	4	10
2.2.	Правила обслуживания звукового оборудования	4	10
2.3.	Поддержание звукового оборудования в рабочем состоянии	4	8
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	35
2.5	Самостоятельная подготовка /Зач/	4	9
	Раздел 3. Принципы эффективного применения звукового оборудования		
3.1	Оптимальное использование технических возможностей звукового оборудования /Лекц/	5	10
3.2	Совершенствование и тонкая настройка звукового оборудования /Лекц/	5	10
3.3	Пути развития звукового оборудования. Проблемы и перспективы звукового оборудования. /Лекц/	5	10
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
3.5	Самостоятельная подготовка /Экз/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Системы звукопередачи.
2. Звуковоспроизведения.
3. Технологии звукового монтажа.
4. Современные технологии в области записи, воспроизведения и обработки аудио-файлов.
5. Актуальные наиболее используемые программными пакетами, позволяющие записывать, обрабатывать и компилировать аудио-файлы.
6. Правила технической эксплуатации радиотехнического оборудования.
7. Назначение и режимы применяемых технических средств.
8. Подбор и инсталляция (установка) звукового оборудования.
9. Звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ.
10. Способы измерения параметров, виды брака фонограмм и способы его устранения.
11. Назначение и режимы применяемых технических средств.

5.2. Темы письменных работ

Виды и назначение кабелей.
Предназначение соединительных элементов.
Типы коммутации для подключения звукового оборудования.
Основные модули звукового оборудования.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено». В результате проведения экзамена студенту выставляется «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 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

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 РС. — 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный – 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Звуковое оборудование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание составлению и актуализации конспектов лекционного материала, составлению схем, таблиц и глоссариев по дисциплине.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Работа звукорежиссёра с актёром

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет 5 экзамен 6
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	55	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Работа звукорежиссера с актером

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: научить обучающегося выстраивать эффективный рабочий процесс в рамках совместной деятельности с актером по решению профессиональных задач,
- ознакомить с требованиями к профессиональной коммуникации;
- особенностями профессионального диалога в рамках творческого процесса;
- обучить базовым техникам медиаторства. |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Работа звукорежиссера с актером» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)», «История и теория музыки», «Эстетика кинофонографии».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного кино
2	История отечественного кино
3	Теория звукозрительного образа
4	Основы кинематографического мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
2	Эстетика кинофонографии
2	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы.

УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

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

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.
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
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 культуры религий
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Особенности сценической речи, требования звукорежиссера к диапазону, громкости, интонации, дикции, артикуляции актёра. Функциональные особенности микрофонов, алгоритм выбора микрофона для решения определенных задач вместе с актёром. Упражнения для управления дыханием для актёра. Приемы артикуляционной разминки для актёра. Психологические приемы для снятия напряжения, скованности, для установления атмосферы сотрудничества.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Корректно и настойчиво предъявлять требования к речи актёра, давать рекомендации по совершенствованию звучания речи и придания ей четкости, естественности и выразительности. Правильно выбирать микрофон для решения конкретных задач при работе с актёром. При необходимости проводить вместе с актёром разминку для управления дыханием и улучшение артикуляционных возможностей. В процессе доброжелательного общения помогать актёру сбросить психологическое напряжение, ощущение скованности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Иметь опыт работы с актёрами по записи сценической речи. Иметь опыт выбора и установки микрофонов, проведения артикуляционной и дыхательной разминки с актёром при подготовке к записи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
-------------	--	---------	-------

	Раздел 1. Технические аспекты работы с актером.		
1.1	Выбор микрофона при работе с актёром. Настройка микрофона. Демонстрация возможностей и ограничений микрофона. /Лек/	5	10
1.2	Эргономика мебели и оборудования. Регулировка кресел, стоек. Обучение основам техники безопасности. /Лек/	5	10
1.3	Требования к качеству речи актера: громкость, тембр, диапазон. Четкость артикуляции. Управление дыханием. Артикуляционная разминка. /Лек/	5	30
1.4	Требования к естественности и выразительности речи актера при работе со звукорежиссером. Приемы, повышающие естественность и выразительность. /Лек/	5	10
1.5	Тестирование /Ср/	5	9
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	30
1.7	Самостоятельная подготовка /Зач/	5	9
	Раздел 2. Психолого-педагогические аспекты работы с актером.		
2.1	Приемы создания и поддержания дружественной и рабочей атмосферы. Основы конструктивного взаимодействия по решению профессиональных задач. /Лек/	6	10
2.2	Основные требования к деловому этикету. Речевой этикет как часть делового этикета. /Лек/	6	10
2.3	Методы и приемы борьбы со скованностью, страхом микрофона. Совместная настройка на работу. /Лек/	6	10
2.4	Основы конфликтологии. Профилактика конфликтов в профессиональном взаимодействии. Разрешение возникающих конфликтов. /Лек/	6	16
2.5	Основы межкультурной коммуникации. Взаимодействие с иностранными специалистами. /Лек/	6	10
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	16
2.7	Самостоятельная подготовка /Экз/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p><u>Примерный перечень вопросов к экзамену:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение работы актера со звукозаписывающим оборудованием. Техника и эргономика. 2. Работа над совершенствованием речи актера. Подготовка к записи. 3. Приемы психологической подготовки актера к записи. 4. Психолого-педагогические основы взаимодействия с актером. 5. Основы конфликтологии. Профилактика и разрешение конфликтов. 6. Основы культуры речи. Краткость речи. Выразительность речи. 7. Техники расслабления речевого аппарата. Методики релаксации. 8. Особенности записи прозаического текста. 9. Особенности записи поэтического текста. 10. Особенности записи драматического текста. 11. Основы межкультурной коммуникации при работе с иностранными специалистами.
5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре В.Г. Динов. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 488 с.
2. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М: Альтекс-А, 2014. – 195 с.
3. King R. Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles.: Focal Press, NY, 2017. – 256 p.
4. Senior M. Mixing Secrets for the Small Studio.: Focal Press, NY, Focal Press, 2012. – 342 p.
5. Williams M. Microphone Arrays for Stereo and Multichannel Sound Recording. – Milano: Editrice Il Rostro, 2014. – 168 p.

Дополнительная литература:

1. Алдошина И. А. Визуализация звукового образа в пространственных звуковых системах // Звукорежиссер. – 2014. – №9. – С. 50-55.
2. Руководящий технический материал "Запись звука 35-мм кинофильмов с использованием матричных и цифровых технологий обработки и регистрации фонограмм. // Технологический регламент РТМ 19-251-02. – Минкультуры РФ. 2002.

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-primom/> (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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 включается подготовка к текущему контролю в форме тестирования.

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Технология производства первичных фонограмм
рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 3
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная часов на контроль	19 9	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Технология записи первичных фонограмм

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: сформировать знания, умения и навыки оперативно и на высоком профессиональном уровне проводить записи первичных фонограмм. Задачи: - сформировать сбалансированную базу знаний по существующим технологиям записи первичных фонограмм. - научить ориентироваться в возможностях и ограничениях специального оборудования. - научить соблюдать последовательность действий при решении профессиональных задач. - научить выстраивать эффективные алгоритмы по записи первичных фонограмм.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Технология записи первичных фонограмм» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Технология монтажа фонограмм», «Технология записи музыки», «Теория и практика монтажа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Теория звукозрительного образа
2	История зарубежного кино
3	История отечественного кино
4	Основы физики звука
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология монтажа фонограмм
2	Творческо-производственная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-3. Способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-3.1. Анализирует и применяет акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений при создании аудиовизуальной продукции

ПК-3.2. Осуществляет полный цикл работы со звуком с применением технических средств и электротехнического оборудования

ПК-3.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука

ПК-4. Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование
ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения
ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным произведением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Функции, возможности и ограничения современного оборудования для записи звука; Технологии записи первичных фонограмм, их специфику, недостатки и преимущества; Акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений Современные информационные сервисы для управления качеством записи первичных фонограмм.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Выбирать и применять современное оборудование для записи звука. Следовать оптимальным технологиям первичных фонограмм, соблюдать порядок действий. Учитывать в работе акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений. Выбирать и применять информационные сервисы для управления качеством при записи первичных фонограмм.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Иметь опыт работы с оборудованием для записи первичных фонограмм. Иметь опыт применения технологии записи первичных фонограмм.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в производство первичных фонограмм		
1.1	Общая технологическая схема производства фильма. Подготовка литературного сценария и разработка киносценария. Разработка режиссерского сценария. Подготовительный период. Съёмочный период. Схема современного кинопроизводства. /Лек/	2	20
1.2	Понятие первичной фонограммы. Понятия чистой и черновой фонограммы. Место производства первичной фонограммы в технологической схеме создания звукооряда аудиовизуальной программы. /Лек/	2	20
1.3	Требования к аппаратам первичной записи в современном кинематографе. Высокие электроакустические характеристики тракта записи. Высокая надежность аппаратуры. Высокая помехозащищенность. /Лек/	2	16
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	16
	Раздел 2. Специфика технологии производства первичных		
2.1	Требования к аппаратам первичной записи в современном кинематографе. Высокие электроакустические характеристики тракта записи. Высокая надежность аппаратуры. Высокая помехозащищенность. /Лек/	3	10
2.2	Основные дефекты чистой фонограммы. Зашумленность из-за акустических помех на съёмочной площадке. Плохая разборчивость из-за неправильной установки микрофона. /Лек/	3	10
2.3	Шумы, возникающие из-за некачественной установки микрофона. Шумы, возникающие из-за некачественной постройки декораций. Нелинейные частотные искажения аппаратуры записи, шумы носителей, детонации аппаратуры записи. /Лек/	3	10
2.4	Портативные рекордеры. Портативность аппарата записи. Совместная работа рекордера и других устройств на съёмочной площадке. /Лек/	3	10
2.5	Обзор моделей портативной аппаратуры звукозаписи. Портативный звуковой рекордер Sound Devices 744T. Аппарат записи звука Sound Devices 788T. Рекордер для записи первичных фонограмм Zaxcom Fusion. Портативный аппарат записи Ediol R-4PRO. Портативный многоканальный рекордер Tascam DR-680. Рекордер	3	20

	Tascam HD- P2. Аппарат записи Zoom F8. /Лек/		
--	--	--	--

2.6	Тестирование /Ср/	3	3
2.7	Самостоятельная подготовка /Зач/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие фонограммы. Понятие чистой и черновой фонограммы.
2. Место производства первичной фонограммы в общей технологической схеме производства фильма.
3. Требования к аппаратам первичной записи в современном кинематографе.
4. Основные дефекты чистой фонограммы.
5. Портативные рекордеры.
6. Совместная работа рекордера и других устройств на съемочной площадке.
7. Обзор моделей портативной аппаратуры звукозаписи.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Зачет проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 66% правильных ответов – оценка «зачтено».

Менее 66% правильных ответов – оценка «не зачтено».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Васенина С. А. Музыкальная звукорежиссура. Моделирование пространства фонограммы: монография. – Н. Новгород: Из-во Нижегородской консерватории, 2016. –112 с.
2. Васенина С.А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : учебное пособие / С.А. Васенина ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. -Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. : ил. -Библиогр.: с. 47-48. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312249>
3. Динов В. Г. Звуковая картина : Записки о звукорежиссуре : учеб. пособие / В.Динов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 487 с.
4. Харуто А. В. Музыкальная информатика. Теоретические основы : реком. УМО в качестве учеб. пособия для муз. вузов РФ / А. В. Харуто, МГК им. П.И.Чайковского. – Изд. 2-е . – М. : URSS, 2013 . – 397 с.

Дополнительная литература:

1. Алдошина И. А. Визуализация звукового образа в пространственных звуковых системах // Звукорежиссер. – 2014. – №9. – С. 50-55.
2. Алдошина И. А. Музыкальная акустика : учебник для вузов / Ирина Алдошина, Рой Приттс. – СПб. : Композитор, 2012. – 720 с.
3. Горюнова И. Человек за пультом : роль звукорежиссера в создании современного музыкально-театрализованного зрелища / И. Горюнова // Музыкальная академия. –2019. – №4. – С. 154-159.
4. Донин А. Практика многодорожечной записи концертов // Звукорежиссер. – 2007. – №4. – С. 54-58.
5. Кондрашин П. К. Музыкальные инструменты перед микрофоном // Звукорежиссер. – 2012. – №1. Интернет-ресурс URL: <http://rus.625-net.ru/audioproducer/2001/01/kondrashin.htm>
6. Меерзон Б. История стереофонической записи в России. Заметки очевидца // Звукорежиссер. – 2012. – № 2. – С. 56-59 ; № 3. – С. 56-59.
7. Морозов О. Многоканальный звук в формате 5.1-N.1 // Шоу-Мастер. – 2019. – №1. – С. 88-91.

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-primom/> (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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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»).

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Технология озвучивания

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 6
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	28	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Технология озвучивания

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: сформировать комплексное углубленное представление о спектре технологий озвучания, навык по выбору и реализации оптимальной технологии озвучания в соответствии с конкретной задачей и текущими условиями. Задачи: - сформировать базу знаний по техническим вопросам озвучания, научить пользоваться алгоритмами ее пополнения и актуализации. - сформировать набор активных уверенных навыков по реализации технологии озвучания для решения профессиональных задач в различных условиях.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Технология озвучивания» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Технология монтажа фонограмм», «Эстетика кинофонографии».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного кино
2	История отечественного кино
3	Теория звукозрительного образа
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технологии перезаписи фильма
2	Практика по освоению кино-, телепроизводства
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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.

УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.

ОПК-3.1. Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.

ОПК-3.2. Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.

ОПК-3.3. Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры.

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений

ПК-1.1. Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения

ПК-1.2. Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения

ПК-1.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1	<p>Особенности работы со звуком на съемочной площадке игрового и неигрового кино.</p> <p>Стратегию работы со звуком при озвучивании репортажа. Знать особенности фиксации интершума, выделение доминанты фона, запись тишины на съемочной площадке.</p> <p>Принципы работы со звуком на монтаже;</p> <p>Средства достижения баланса аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода.</p> <p>Принципы монтажа прямой речи по расшифровке.</p> <p>Принципы и возможности озвучивания.</p> <p>Принципы «Укладки» текста, дубляжа.</p>
3.2	Уметь:
3.2.1	<p>Записывать звук на съемочной площадке игрового и неигрового кино.</p> <p>Проводить озвучивание интервью, беседы, дебатов, круглого стола.</p> <p>Фиксировать интершум, выделять доминанты фона, записывать тишину на съемочной площадке.</p> <p>Работать со звуком на монтаже: создавать баланс аудиокомпонентов в связи с драматургией эпизода.</p> <p>Монтировать прямую речь по расшифровке.</p> <p>Выстраивать структуру, опираясь на понятия: "акцент", "фон", "тишина".</p> <p>Использовать различные виды микрофонов при записи черновой и чистой фонограммы, а также речи.</p> <p>"Уложить" текст при дубляже.</p>
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. Специфика озвучивания в неигровом кино		
1.1	Работа со звуком на площадке. Расстановка микрофонов при записи интервью, беседы, дебатов, круглого стола. /Пр/	5	20
1.2.	Стратегия работы со звуком на съемках репортажа. Фиксация интершума, выделение доминанты фона, запись тишины. /Пр/	5	20
1.3	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. /Пр/	5	20
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
	Раздел 2. Специфика озвучивания в игровом кино		
2.1	Работа со звуком на площадке. Возможности различных типов микрофонов и примеры их применения при записи черновой (чистой) фонограммы. Съемки под фонограмму. Фиксация аудиохарактеристик различных пространств на натуре и в интерьере. /Пр/	6	20
2.2	Работа со звуком при монтаже. Анализ тональных и тембральных характеристик речи персонажей при монтаже различных дублей чистой фонограммы. /Пр/	6	20
2.3	Принципы и возможности озвучивания. «Укладка» текста. Дубляж. Работа с композитором и музыкальным оформителем. /Пр/	6	16
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	16
2.5	Самостоятельная подготовка /Экз/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Особенности озвучивания при съемке интервью в павильоне.
2. Особенности озвучивания при съемке интервью на натуре.
3. Особенности озвучивания при съемке ток-шоу.
4. Особенности озвучивания съемке «круглый стол».
5. Особенности озвучивания «теледебаты».
6. Особенности озвучивания «телемост».
7. Особенности озвучивания при съемке репортажа.
8. Особенности озвучивания при съемке «живого» концерта.
9. Запись звука при съемке спортивного мероприятия.
10. Взаимодействие режиссера и звукорежиссера во время озвучивания.
11. Типы микрофонов и их возможности.
12. Типы звуковых пультов и их возможности.
13. Использование шумов в озвучивании неигрового кино.
14. Использование музыки в озвучивании неигрового кино.
15. Работа со звукорежиссером во время подготовительного периода игрового фильма.
16. Требование предъявляемые к рубрикам «речь», «музыка» и «шумы» режиссерского сценария.
17. Взаимодействие переводчика и звукорежиссера при озвучивании аудиовизуального произведения на иностранном языке.
18. Дубляж и закадровое озвучивание.
19. Приемы компрессии текста при закадровом озвучивании.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

Основная литература:

1. Некрасова И. И. Особенности перевода и озвучивание кинофильмов в России / И. И. Некрасова // Материалы XXI научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва : В 3-х частях, Саранск, 22–29 мая 2017 года / Составитель А.В. Столяров. Ответственный за выпуск П.В. Сенин. – Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2017. – С. 496-500. – EDN XHARNC.
2. Работа звукорежиссера в процессе озвучивания. Шумовое озвучивание / А. А. Г. Гасан-Заде, В. М. Персов, М. М. Шейнман [и др.] ; Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 2019. – 75 с. – ISBN 978-5-94760-372-9. – EDN UHAASI.

Дополнительная литература:

1. Тимофеева А. Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Ч. 2 // Звукорежиссер. 2011.
2. Маньковский В. С. Основы звукооператорской работы. — М.: Искусство, 2017. — 240 с.
3. Нисбетт А. Звуковая студия. — М.: Связь, 2019. — 464 с.
4. Петелин Р. Ю., Петелин, Ю.В. Звуковая студия в РС. — СПб: БХВ-СанктПетербург, 2018. — 256 с.
5. Трахтенберг Л. С. Мастерство звукооператора. — М.: Искусство, 2017. — 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-primom/> (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
Лаборатория звукозаписи	Лаборатория звукозаписи. Оборудование: комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.

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 прохождение тренировочных онлайн-тестов для закрепления теоретического материала.

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»).

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Технология монтажа фонограмм

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах: зачет 4, 5 экзамен 6
в том числе:		
аудиторные занятия	232	
самостоятельная	74	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Технология монтажа фонограмм

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: научить обучающегося ориентироваться в технике для монтажа фонограмм, в приемах, сервисах и инструментах. Задачи: - ознакомить с оборудованием для решения различных задач; - сформировать навыки монтажа разного типа; - научить обрабатывать звук разного типа на монтажно-тонировочном этапе.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Технология монтажа фонограмм» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Работа звукорежиссера с актером», «Звуковое оборудование», «Технология записи музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы физики звука
2	Физические основы звуковой электроники
3	Технология производства первичных фонограмм
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технологии перезаписи фильма
2	Творческо-производственная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

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 и с учетом законодательных и нормативно-правовых актов, действующих в сфере культуры РФ

ОПК-4. Способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знания, воплощать творческие замыслы.

ОПК-4.1. Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, звукорежиссуры, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры

ОПК-4.2. Воплощает творческие замыслы, используя знания теории, истории и практики звукорежиссуры экранного искусства в целом

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений
ПК-1.1. Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения
ПК-1.2. Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения
ПК-1.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные принципы алгоритмизации монтажа фонограмм; Средства управления качеством монтажа фонограмм; Специфику, возможности и ограничения оборудования для монтажа фонограмм; Порядок действий при монтаже фонограмм Типичные ошибки и пути их профилактики.
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать алгоритмы по планированию и реализации монтажа фонограмм; - проводить процедуры нормоконтроля при монтаже фонограмм; - эксплуатировать необходимое оборудование по монтажу фонограмм; - проводить исследования по поиску оптимальных решений монтажа фонограмм.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт работы с различными алгоритмами, сервисами, цифровыми и техническими средствами для монтажа фонограмм.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в технологию монтажа фонограмм		
1.1	Понятие фонограммы. Понятие сэмпла. Монтажные склейки. Особенности монтажного процесса. Место монтажа фонограмм в технологической схеме по созданию аудиовизуального произведения. /Пр/	4	20
1.2	Тестирование /Ср/	4	3
1.3	Подготовительные процедуры при монтаже. Роль стенографирования и визуального конспекта при подготовке к монтажу. Условные обозначения монтажа. /Пр/	4	20
1.4	Тестирование /Ср/	4	3
1.5	Набор необходимых аналоговых и цифровых сервисов при монтаже. Требования к профессиональным и личностным качествам специалиста по монтажу. Должностные обязанности специалиста по монтажу. / Пр/	4	16
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	3
	Раздел 2. Монтаж речи		
2.1	Запись речи при прослушивании сэмпла. Оценка качества записи речи. Оценка особенностей записанной речи. Критерии оценки записанного материала при подготовке к монтажу. /Пр/	5	20
2.2	Роль дыхания в речи для монтажа фонограммы. Паузы. Паузы между словами и между фразами. Пауза в конце абзаца. Смысловое членение речи при монтаже. /Пр/	5	20
2.3	Трудные случаи монтажа: монтаж речи, записанной в помещении с сильной реверберацией. Интонация говорящего в предполагаемом месте монтажа. Средства редактирования сэмпла. /Пр/	5	20
2.4	Тестирование /Ср/	5	9
2.5	Самостоятельная работа /Ср/		30
2.6	Самостоятельная подготовка /Зач/	5	9
	Раздел 3. Монтаж музыкальных фонограмм		

3.1	Понятие зрительного ряда. Сопоставление музыки со зрительным рядом. Прямое и косвенное сопоставление музыки со зрительным рядом. Чтение режиссерского сценария. /Пр/	6	20
3.2	Понятие музыкальной фразы. Виды музыкальных фраз. Оперирование музыкальными фразами при монтаже. /Пр/	6	20
3.3	Понятие основной темы звучания. Управление основной темой. Время и темп звучания. Взаимодействие режиссера и компилятора. /Пр/	6	16
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	16
3.5	Самостоятельная подготовка /Экз/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Основные понятия монтажа.
2. Порядок действий при подготовке к монтажу.
3. Обзор алгоритмов при монтаже.
4. Роль режиссерского сценария в монтаже.
5. Взаимодействие композитора и звукорежиссера при монтаже.
6. Взаимодействие композитора и компилятора при монтаже.
7. Особенности речи при монтаже. Качества речи.
8. Обзор оборудования для монтажа.
9. Обзор цифровых сервисов для монтажа.
10. Обзор специальных приемов для монтажа.
11. Дыхание и паузы в монтаже речи. Громкость речи.
12. Типичные ошибки при монтаже речи.
13. Трудные случаи монтажа речи.
14. Основные понятия монтажа музыкальных фонограмм.
15. Зрительный ряд. Сопоставление музыки со зрительным рядом.
16. Обзор приемов музыкального монтажа.
17. Взаимодействие звукорежиссера и композитора.
18. Взаимодействие звукорежиссера и компилятора.
19. Профессиональные и личностные качества специалиста по монтажу.
20. Должностные обязанности специалиста по монтажу.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

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

- 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.

- 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.

- 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 усвоенного 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.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ключкова Елена Юрьевна Основные тенденции современной звукорежиссуры // Культурная жизнь Юга России. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-sovremennoy-zvukorezhissury> (дата обращения: 13.10.2022).

2. Юсса Е. Б. К вопросу о функциях современной звукорежиссуры // Вестник КазГУКИ. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-funktsiyah-sovremennoy-zvukorezhissury-1> (дата обращения: 13.10.2022).

3. Тимофеева А. Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Ч. 2 // Звукорежиссер. 2011.

4. Русинова Елена Анатольевна Значение новых технологий звукозаписи в создании эстетического пространства кинофильма // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. №41-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-novyh-tehnologiy-zvukozapisi-v-sozdanii-esteticheskogo-prostranstva-kinofilma> (дата обращения: 13.10.2022).

Дополнительная литература:

1. Святышева А., Красноскулов А. «Синхронизация» звукового образа кинофильма // Южно-Российский музыкальный альманах. 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinhronizatsiya-zvukovogo-obraza-kinofilma> (дата обращения: 13.10.2022).

2. Обручников Игорь Михайлович Тенденции в развитии речи как компонента звукового пространства в современном кинематографе Японии // Наука телевидения. 2016. №12.3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-v-razvitiirechi-kak-komponentazvukovogo-prostranstvav-sovremennom-kinematografe-yaponii> (дата обращения: 13.10.2022).

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

1. Уайт П. Творческая звукозапись. Микширование (сведение). [Электронный ресурс]. URL: http://vstportal.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
Лаборатория монтажа	Лаборатория монтажа. Оборудование: монтажный комплекс, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.

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 к промежуточным контролям в форме тестирования.

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	69	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: Освоение современных цифровых технологий, применяемых в кинематографе и телевидении.
2	Задачи дисциплины: 1. Формирование представления о технических и технологических возможностях современного кино- и телепроизводства, дистрибуции кинопродукции и доставки телевизионного контента, кинопоказа и телевизионного вещания. 2. Обучение студентов технологиям создания кино- и телевизионной продукции с использованием современной технической базы. 3. Приобретение базовых навыков, необходимых при эксплуатации цифрового кино- и телевизионного оборудования. 4. Расширение знаний в области цифровых технологий кино- и телепроизводства, распространения кинотелевизионного контента, кинопоказа и воспроизведения телевизионных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ознакомительная практика
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Ассистентская практика

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
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ОПК-4: Способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знаний, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, звукорежиссуры, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры
ОПК-4.2: Воплощает творческие замыслы, используя знания теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством
ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности
ПК-3: Способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-3.1: Анализирует и применяет акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений при создании аудиовизуальной продукции
ПК-3.2: Осуществляет полный цикл работы со звуком с применением технических средств и электротехнического оборудования
ПК-3.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука

ПК-4: Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-4.1: Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование
ПК-4.2: Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения
ПК-4.3: Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным произведением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - принципы формирования кино- и телевизионного изображения; возможности технологий современного кинопроизводства.
3.1.2 - возможности аппаратно-программных средств для осуществления работ постпроизводственного периода.
3.1.3 - технические возможности комбинированных и специальных съёмки, способы их осуществления.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять современные цифровые технологии для воплощения творческого замысла.
3.2.2 - разбираться в способах обработки и записи цифровых кино- и видеоизображений.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выбора параметров съёмочного процесса, обеспечивающих получение изображения наивысшего качества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении		
1.1	Основы формирования, передачи и воспроизведения изображений в кинематографе и телевидении. Принципы телевизионной передачи изображений. Фотоэлектрическое преобразование. Последовательное разложение изображения, развёртка и построение раstra. Синхронизация. Построчная (прогрессивная) развёртка и чересстрочная развёртка. Передача информации о цвете. Сигналы, используемые в телевидении и цифровом кинематографе, и их основные свойства. /Лек/	1	4
1.2	Цифровое представление сигналов. Обработка изображений Цифровое представление видео- и аудиосигналов. Аналого-цифровое преобразование: дискретизация, квантование, двоичное кодирование. Основные международные стандарты. Форматы цифрового представления компонентных видеосигналов (структура дискретизации) 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0. Виды цифровых преобразований изображения и их применение. Попиксельные преобразования. Преобразование гистограмм. Линейная и нелинейная фильтрация изображений. /Лек/	1	4
1.3	Сокращение избыточности изображений и звука: видео- и аудиокомпрессия. Виды избыточности изображений и звука и возможности ее сокращения. Сжатие данных без потери информации (энтропийное кодирование). Кодирование с предсказанием: дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ). Кодирование с преобразованием. Группа стандартов MPEG. Особенности стандартов видеокомпрессии H.264 AVC, H.265. Стандарт JPEG 2000. Методы аудиокомпрессии. Искажения (артефакты) компрессии и методы их устранения. /Лек/	1	6

1.4	Телевизионные камеры. Цифровые кинокамеры. Классификация камер. Структура телевизионной камеры и цифровой кинокамеры, назначение основных узлов. Основные операции обработки сигналов: гамма-коррекция, апертурная коррекция, цветокоррекция, шейдинг-коррекция. Киногамма. Основные параметры и характеристики камеры и их связь с качеством изображения. Фотоэлектрические преобразователи (светочувствительные сенсоры). ПЗС- матрица: принцип накопления и переноса заряда, типы ПЗС-матриц. КМОП- матрица. Шумы матрицы и чувствительность камеры. Студийные телевизионные камеры. Камерный канал: интерфейсы и передаваемые сигналы. Портативные ТВ камеры, камкордеры. Цифровые кинокамеры. Фотоэлектрические преобразователи (сенсоры), позволяющие применять объективы класса «prime» и кинооптику. Камеры ведущих производителей: Red One, Sony Cine Alta, ARRI, P+S Technik / Silicon Imaging. /Лек/	1	2
1.5	Запись и хранение аудиовизуальных данных. Принципы и технологии регистрации аудиовизуальной информации. Накопители цифровых данных: магнитная лента, жёсткий магнитный диск (HDD), оптический диск (DVD, Blu-Ray), твердотельные полупроводниковые накопители. Карты памяти CF, SD, Memory Stick, P2, SxS. Перспективные технологии регистрации информации. Применение твердотельных накопителей для записи медиаданных. Хранилища цифровых киноматериалов. Видеоархивы и цифровые киноархивы. /Лек/	1	2
1.6	Воспроизведение изображений в кино и телевидении. Воспроизведение цветных изображений. Принцип пространственного смешения цветов. Жидкокристаллический экран. Плазменная панель. Экран на органических светодиодах (OLED). Видеопроектор с жидкокристаллическими матрицами (LCD). DLP-видеопроекторы. Технология видеопроекции LCOS. Киносерверы и медиасерверы. Технологии воспроизведения стереоскопических изображений. /Лек/	1	4
1.7	Технологии цифрового постпроизводства в кинематографе и телевидении. Линейный и нелинейный монтаж. Монтаж в прямом эфире. Микшер, контроллер монтажа. Синхронизация оборудования. Адресно-временной код (тайм-код). Специализированные программные средства для монтажа и их возможности. Создание визуальных и аудиоэффектов в системах линейного и нелинейного монтажа. Создание титров и наложение графики. Синхронизация видео- и аудиоряда. Композинг и программные средства для его осуществления. Методы компоновки синтезированных и реальных изображений. Иерархические взаимоотношения элементов составного изображения. Визуализация и публикация фильма. /Лек/	1	8
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	69
1.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Структура и функционирование системы цифрового кинематографа, назначение её элементов.
2. Стандарты разложения. Стандартная, высокая, сверхвысокая чёткость. Разрешение систем цифрового кинематографа.
3. Цветовое зрение, восприятие цвета. Передача информации о цвете в телевидении и кинематографе.
4. Компонентные сигналы (яркостный и цветоразностные), композитный сигнал.
5. Основные параметры киноизображения.
6. Цифровая кинокамера: устройство, структурная схема, назначение основных узлов, интерфейсы.
7. Особенности цифровых кинокамер последнего поколения.
8. Интерфейсы камерного канала. Сигналы, передаваемые по камерному каналу.
9. Назначение цветкорректора, гамма-корректора, апертурного корректора, шейдинг-корректора.
10. Гамма-коррекция в телевидении и цифровом кинематографе.
11. Способы стабилизации кинокамер.
12. Основные технические устройства: усилитель-распределитель сигналов, матричный коммутатор, синхрогенератор, синхронизатор сигналов, микшер, кейер, рир-проектор (Lumakey и Chromakey), генератор логотипов, преобразователь стандартов разложения.
13. Цифровое представление сигналов. Дискретизация, квантование, двоичное кодирование.
14. Структура цифровой кинематографической системы. Назначение отдельных операций.
15. Дискретизация и квантование сигнала при аналого-цифровом преобразовании.
16. Форматы цифрового представления компонентных сигналов (структура дискретизации) 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0.
17. Избыточность изображений и звука. Принципы видеокомпрессии.
18. Основные стандарты компрессии и их применение в кинематографе и телевидении.
19. Группа стандартов MPEG: особенности, сфера применения.
20. Стандарт компрессии JPEG2000.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы реферата:

1. Технологический процесс цифрового кинопроизводства.
2. Цифровые кинокамеры.
3. Технология Digital Intermediate.
4. Безленточные технологии телевизионного производства и вещания: видеосерверы и их место в современном телепроизводстве и телевещании.
5. Техника и технологии цифровой кинопроекции.
6. Принципы воспроизведения изображений в системах стереоскопического телевидения и кинематографа.
7. Источники света и осветительные приборы, применяемые в кино и телевидении.
8. Цифровое представление видеосигнала.
9. Программные средства постпроизводства: назначение, возможности.
10. Современные телевизионные камеры.
11. Современная телевизионная студия.
12. Цветовое зрение. Передача информации о цвете в кино и телевидении.
13. Технологии расширения динамического диапазона (HDR).
14. Интернет-телевидение и IPTV.
15. Квантование и дискретизация видеосигнала. Форматы цифрового представления компонентных сигналов 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0.
16. Видеокомпрессия. Стандарты компрессии.
17. Аудиокомпрессия. Методы сжатия аудиоданных.

Примерные тестовые задания:

1. Как проявляется на изображении с мелкой периодической структурой помеха, возникающая при его пространственной дискретизации элементами разлагающего раstra в случае невыполнения теоремы Котельникова?
В виде изменения контраста изображения.
В виде ложных контуров.
В виде посторонних узоров (муара).
В виде хаотической флуктуации яркости элементов изображения.
2. Какое предсказание используется в алгоритме компрессии по стандарту MPEG ?
Межпиксельное.
Межблочное.
Межкадровое.
Межсюжетное.
3. В чём состоит назначение помехоустойчивого кодирования?
Сокращение объёма данных.
Кодирование с целью предотвращения несанкционированного доступа к аудиовизуальному контенту.
Кодирование с целью обнаружения и исправления ошибок, возникающих при приёме зашумлённого / искажённого сигнала.
Кодирование с целью согласования свойств сигнала с характеристиками канала связи (носителя записи).
4. Какая проблема является основной при передаче видеоданных по IP-сетям?
Наличие временной задержки при передаче видеоданных.
Различие времён доставки IP-пакетов.
Вероятность потери пакетов и изменения порядка их следования.
Малый размер IP-пакета.
5. Какой формат записи данных при цифровой кинофотосъёмке обеспечивает сохранение наивысшего качества изображения?
JPEG
MPEG
RAW
JPEG 2000

5.3. Фонд оценочных средств

Успеваемость по дисциплине «Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении» 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 «Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении»».

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Лью Б. Цифровая кинематография [Текст] : пер. с англ. / Б. Лью. - Минск : Попурри, 1998. - 176 с.
2. Карякин В. Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В. Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2013. - 448 с.
3. Гласман К.Ф., Покопцева М.Н. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст]: Учеб. пособие Часть 1. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2008. - 86 с.
4. Мамаев Н. С. Цифровое телевидение [Текст] / Н.С. Мамаев, Ю.Н. Мамаев, Б.Г. Теряев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2001. - 180 с.
5. Мамчев Г. В. Цифровое телевизионное вещание [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Г. В. Мамчев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 448 с.
6. Володина И. А. Техника и технология кино и телевидения. Цифровое постпроизводство: монтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 119 с.
7. Щербина В. И. Основы современного телерадиовещания. Техника, технология и экономика вещательных компаний [Текст] : справочное издание / В. И. Щербина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 224 с. : ил. эл. опт. диск (CDROM). - Загл. обл. : Цифровые технологии подготовки, производства и выпуска вещательных программ.
8. Карякин В. Л. Цифровое телевидение [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В. Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2013. - 448с.

Интернет-ресурсы:

1. Аналоговые и цифровые сигналы. Чем цифровой сигнал отличается от аналогового (видеолекция)? - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=V9RQsHGjvWE>
2. Цифровая кинокамера ARRI ALEXA Mini. - URL: <https://total3d.ru/photo-video/128021/>
3. Цифровая кинокамера ARRI ALEXA 65. - URL: <https://total3d.ru/photo-video/125324/>
4. Компьютерная обработка видеоизображения. - URL: http://www.videoton.ru/theory_comp.html
5. Mediavision: информационно-технический журнал. - URL: <http://mediavision-mag.ru/>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
 Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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

Студенту необходимо оптимальным образом распределить время, отведенное на самостоятельную работу и направленное на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа направлена на:

- подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение конспекта лекций по соответствующей теме, а также использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку к тестированию;
- выполнение реферата на заданную тему (по вариантам) и подготовку к его защите;
- подготовку к зачету.

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- присутствовать на лекциях и на практических (семинарских) занятиях;
- успешно пройти тестирование (выполнить 2 теста);
- подготовить и успешно защитить реферат на заданную тему;
- при недостаточном количестве баллов - ответить на поставленные на зачете вопросы.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кинодраматургия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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):

кандидат искусствоведения, Доцент Степанова П. М.

Рабочая программа дисциплины

Кинодраматургия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

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.О
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	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
4	Технология озвучания
5	Основы кинематографического мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
2	История отечественного кино
3	Музыкальное оформление аудиовизуальных произведений
4	Технологии перезаписи фильма
5	Технология и практика дизайна звука

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
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-3: Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций
ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения
ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

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/	7	4
1.2	Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества. /Лек/	7	4
	Раздел 2. Редакторское мастерство		
2.1	Жанры кинодраматургии. /Лек/	7	4
2.2	Редакторское мастерство. /Лек/	7	4
	Раздел 3. Сценарное мастерство		
3.1	Сценарий – идейно-художественная основа фильма. /Лек/	7	3,5
3.2	Композиция киносценария. /Лек/	7	3,5
3.3	Сюжет и фабула. /Лек/	7	3,5
3.4	Характер. Рольевые функции основных и второстепенных персонажей. /Лек/	7	3,5
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к зачету:

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.
6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог.
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
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 студенту выставляется оценка «зачтено». Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

- 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 отличное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

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: 01.09.2022 г.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Технологии перезаписи фильма

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах: зачет 7 зачет с оценкой 9
в том числе:		
аудиторные занятия	92	
самостоятельная	214	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Технологии перезаписи фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель: сформировать комплексное углубленное представление о технологиях перезаписи фильма, используемом оборудовании, алгоритмах, подходах, методах и приемах. Задачи: - сформировать навык планирования деятельности по перезаписи фильма; - сформировать представление о спектре используемого оборудования; - сформировать навык соблюдения последовательности действий по перезаписи фильма; - сформировать навык эффективной эксплуатации специализированного оборудования, соответствующих цифровых сервисов.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Технологии перезаписи фильма» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Кинодраматургия», «Эстетика кинофотографии».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
2	Технология производства первичных фонограмм
3	Технологии монтажа фонограмм
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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	
ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.	
ОПК-3.1. Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.	
ОПК-3.2. Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.	
ОПК-3.3. Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры.	
ПК-1. Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений	
ПК-1.1. Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения	
ПК-1.2. Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения	
ПК-1.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
-----	--------

3.1.1	<p>Основные факты из истории аудиовизуальных программ. Носители зрительной и звуковой информации. Основные технологические аспекты формирования видеоряда АВП. Основные технологические принципы формирования звукового ряда АВП. Общую технологическую схему созданию звукового ряда АВП. Основные принципы перезаписи звука в кинофильме. Форматы перезаписи.</p>
-------	---

3.2	Уметь:
3.2.1	- Учитывать при решении профессиональных задач основные технологические принципы формирования звукового ряда АВП. - Соблюдать требования к аппаратам первичной записи и перезаписи в современном кинематографе. - Выбирать форматы перезаписи в соответствии с конкретной задачей.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт перезаписи фильма с использованием различной техники, соответствующих форматов и носителей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в технологию перезаписи фильма		
1.1	Основы техники и технологии кино и видеопроизводства. Физическая и психофизиологическая природа кинематографических явлений. История аудиовизуальных программ. /Пр/	7	10
1.2	Общая технологическая схема создания звукового ряда АВП. Требования к аппаратам первичной записи в современном кинематографе. /Пр/	7	10
1.3	Монтаж звука. Речевое озвучивание. Шумовое озвучивание. /Пр/	7	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	7	9
	Раздел 2. Носители зрительной и звуковой информации		
2.1	Носители зрительной (визуальной) видео информации. Носители киноизображения – форматы кинокадра. /Пр/	8	12
2.2	Носители записи звука. История развития носителей записи звука. Критерии выбора носителей записи звука. Требования к носителям записи звука в современном кинематографе. /Пр/	8	14
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	46
	Раздел 3. Механизмы перезаписи фильма.		
3.1	Основные принципы перезаписи звука в кинофильме. Понятие перезаписи. Отличие процесса перезаписи от процесса предварительного сведения. /Пр/	9	18
3.2	Основные форматы перезаписи. Критерии выбора формата перезаписи. Требования к форматам перезаписи в современном кинематографе. Влияние формата перезаписи на субъективное восприятие звука. /Пр/	9	18
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	9	135
3.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету и зачёту с оценкой:

1. Основные этапы создания АВП
2. Роль звукорежиссера в подготовительном периоде создания аудиовизуальной программы.
3. Взаимосвязь звукорежиссера и режиссера при создании фильма.
4. Проблемы, вызванные перспективами замены основного носителя для проката АВП.
5. Синхронизация звука и изображения при записи и перезаписи. Рассинхронизация звука и изображения.
6. Задачи звукорежиссера в монтажно-тонировочный период.
7. Понятие перезаписи.
8. Отличие процесса перезаписи от процесса предварительного сведения.
9. Современные форматы перезаписи.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено», «не зачтено»; а также «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).

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

- 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 владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Зачет с оценкой проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. URL: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9775-0841-4>. EDN: SDSMXF
2. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи: курс лекций. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012.
3. Люмет С. Как делается кино. URL: bookz.ru/authors/sidni-lumet/kak-dela_075.html.
4. Звук в кино. URL: http://звукорежиссеры.рф/article_foley_expressions.html.
5. Динов В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов ; В. Г. Динов. – Изд. 3-е, стер.. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. – ISBN 978-5-8114-1337-9. – EDN PBNZQC.

Дополнительная литература:

1. «Электроника», «Микроэлектроника», «Элементная база» [в системе электротехнических дисциплин] // Intellect.icu: Искусственный разум: [сайт]. - URL: <https://intellect.icu/category/elektronika-mikroelektronikaelementnaya-baza> (дата обращения: 10.10.2020).
2. Электроника и схемотехника. Основы электроники: конспект лекций для высшего профессионального образования / В. Т. Еременко [и др.]. - Орел: Изд-во Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева, 2012. - 290 с.
3. Миловзоров, О. В. Электроника: учебник / [О. В. Миловзоров](#), [И. Г. Панков](#). - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 344 с. EDN: [GXFWVW](#)

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-primom/> (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
Лаборатория звукозаписи.	Лаборатория звукозаписи. Оборудование: Комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

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
-------------	------

Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет

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

1	Физическая культура и спорт
---	-----------------------------

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.
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/	1	5
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	10
	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	Самостоятельная работа /Ср/	1	52
2.4	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	2	14
2.5	Упражнения с отягощениями. /Пр/	2	14
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	54
	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	Упражнения в парах. /Пр/	3	6
3.4	Упражнения группами. /Пр/	3	6
	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
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	52
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	4	5
5.2	Перекаты. /Пр/	4	4
5.3	Стойки. /Пр/	4	5
5.4	Мосты. /Пр/	4	4

5.5	Перевороты. /Пр/	4	5
5.6	Рондат. /Пр/	4	5
5.7	Самостоятельная работа /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 само страховки 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

не предусмотрены

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)

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

Оборудование: (шведская стенка; козёл гимнастический; маты полужёсткие гимнастические; скакалки; палки гимнастические; утяжелители)

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История и теория музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Благодёр Иван Иванович

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	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
3	Съемочная 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: 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

Результат обучения: способен проанализировать музыкальное произведение и определить его особенности в контексте различных культур и религий

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.
3.3 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	<p>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, тетраход, 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/</p>	7	4
1.3	<p>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 культуры средневековья. Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных песнопений, роль в его создании личности Григория I (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/</p>	7	4
1.4	<p>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 мадригалных 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, fuga. 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. Дебре. Идеи реформаторства в движении протестантизма, лютеранство как официальная религия Германии. Особенности текста, хоровой склад протестантского хорала. /Лек/</p>	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 —	7	4

	<p>это своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Ее истоки находятся в глубокой древности и тесно связаны с художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами.</p> <p>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.</p> <p>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, гуслиях, гудках, трубах, бубнах, свирелях.</p> <p>/Лек/</p>		
2.2	<p>Развитие церковно-певческого искусства в XI - XVII века</p> <p>Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ. Церковное пение было одногласным, 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»).</p> <p>/Лек/</p>	7	4
2.3	<p>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/</p>	7	4
	Раздел 3. Музыка эпохи барокко XVII – первой половины XVIII		
3.1	<p>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/</p>	7	4
3.2	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>/Лек/</p>	7	4
3.3	<p>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</p>	7	4

	<p>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 осознать художественные и технические возможности того или иного инструмента и сочиняют для скрипки не так, как для органа или флейты. Складываются различные инструментальные стили –органый, скрипичный, клавирный – с их специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами. /Лек/</p>		
3.4	<p>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 органые 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/</p>	7	4
3.5	<p>Творчество Георга Фридриха Генделя. Творчество Генделя наряду с творчеством Баха, явилось кульминацией в развитии музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многие 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/</p>	7	4
Раздел 4. Русская музыкальная культура XVIII века			
4.1	<p>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/</p>	7	4
4.2	<p>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 Комедиинной 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/</p>	7	4
4.3	<p>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. XVIIIв. 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</p>	7	4

	<p>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 гостинный 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 появились 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.</p> <p>/Лек/</p>		
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	3
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9
	Раздел 5. Венская классическая школа		
5.1	<p>Творческий портрет Й. Гайдна. Жанр симфонии.</p> <p>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.</p> <p>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 значимую 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.</p> <p>/Лек/</p>	8	3
5.2	<p>Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта.</p> <p>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.</p> <p>/Лек/</p>	8	3
5.3	<p>Жизненный и творческий путь Л. В. Бетховена.</p> <p>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».</p> <p>/Лек/</p>	8	3
	Раздел 6. Музыкальная культура второй половины XIX века		
6.1	Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие	8	3

	<p>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.</p> <p>/Лек/</p>		
6.2	<p>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.</p> <p>Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музичирование, 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 работа 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.</p> <p>/Лек/</p>	8	3
6.3	<p>Творческий портрет М. П. Мусоргского.</p> <p>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».</p> <p>/Лек/</p>	8	3
6.4	<p>Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.</p> <p>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.</p> <p>Основные произведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 опер: «Садко», «Золотой петушок», «Кашей бессмертной», «Царская невеста», и другие. - для оркестра: 3 симфонии, муз. картина «Садко», «Сербская фантазия», «Сказка», «Симфонietta 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. <p>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.</p> <p>/Лек/</p>	8	3
6.5	<p>Творчество П.И Чайковского.</p> <p>Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений,</p>	8	3

	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/		
	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 исполнения более 40 лет, а Домажорная – 11 лет. Пути, открытые в них Шубертом, долгое время оставались неизвестными. Романтический 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 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 включают 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 противниками 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	8	3

	<p>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, модалные лады, целотоновость, битональные наложения. /Лек/</p>		
8.2	<p>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 архитектурного факультета Высшего технического училища образовательно творческое объединение «Мост». В него вошли художники Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пихштейн, П. Клее. К немецким участникам объединения вскоре присоединились 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/</p>	8	2
8.3	<p>Жизненный и творческий путь С.В. 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/</p>	8	2
8.4	<p>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/</p>	8	2
8.5	<p>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</p>	8	2

	Шостаковича поздравляли как гения. Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне. /Лек/		
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 Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хора.
- 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 Людвиг 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 – новое 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 русской 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», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразды».
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. Романтическая 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 «Воцтек» 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. Гивенталь. — 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. Тараканов. — 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 Мессиаи: 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 кинноварных 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 всеобщего 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: 01.09.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 01.09.2022).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audiopoisk.com/> (дата обращения: 01.09.2022).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 01.09.2022).
6. Музыкаведческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 01.09.2022).
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: 01.09.2022).
8. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
9. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 01.09.2022).
10. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
11. Классическая музыка он-лайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 медиainдустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)
составлена на основании учебного плана:
2023 Звукорежиссура очная.rlx
утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.
Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.
Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

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, регулируемыми 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:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	Продюсирование в медиаиндустрии
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Съемочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления

Результат обучения:

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

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

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

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

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

УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
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
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции

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	6
1.2	Правонарушение и юридическая ответственность /Лек/	7	4
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 гражданские правоотношения /Лек/	7	1
2.3	Граждане (физические лица) и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений /Лек/	7	1
2.4	Трудовое право и правоотношения /Лек/	7	1
2.5	Административные правонарушения и административная ответственность /Лек/	7	1
2.6	Уголовное право. Правонарушения и уголовная ответственность /Лек/	7	1
2.7	Государственная и коммерческая тайна /Лек/	7	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 3. Основы авторского права		
3.1	Общие 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

Вопросы к зачёту (7 семестр):

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 уголовного 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

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

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. - ISBN 978-5-406-05167-2
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие/ ред. А. Я. Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 382 с.
3. Близнац И. А. Авторское право и смежные права [Текст] : учебник / И. А. Близнац, 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.
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.
7. Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / С.-Петерб. гос.ин-т кино и тел. ; [сост.: М. М. Трапезникова, В. Н. Качук]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 97 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:

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов;. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Продюсирование в медиаиндустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Продюсирование в медиainдустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель(и) дисциплины: Формирование комплекса знаний и умений в сфере организации продюсирования в медиаиндустрии.
2	Задачи дисциплины: - раскрыть сущностные основы и концептуальные положения текущего функционирования и перспективного развития медиаиндустрии; - ознакомить студентов с принципами, методами и формами осуществления продюсерской деятельности в медиасфере; - раскрыть принципы и механизмы государственного регулирования продюсерской деятельности в медиаиндустрии; - развить навыки решения задач, возникающих в процессе продюсирования мультимедийных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
3	Работа над постановочным проектом

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели

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

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

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

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
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
УК-6.2: Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
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)
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
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
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции
ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения
ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- методы разработки стратегий выхода из проблемных ситуаций при производстве продукции в медиаиндустрии

3.1.2	- методологические основы управления проектом в медиаиндустрии
3.2	Уметь:
3.2.1	- осуществлять анализ и поиск алгоритмов решения проблемной ситуации, возникающей при производстве продукции в медиаиндустрии
3.2.2	- контролировать сроки производства проекта медиапродукции
3.3	Владеть:
3.3.1	- системным подходом решения проблемных ситуаций
3.3.2	- навыками организации творческо-производственного процесса проекта медиапродукции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Сущностные основы функционирования медиаиндустрии		
1.1	Медиаиндустрия. Структурные компоненты медиаиндустрии, цели, функции, задачи. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования кинематографии. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования телевидения. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования медиаресурсов в сети Интернет. Прочие элементы медиаиндустрии. /Лек/	8	4
1.2	Государственное регулирование медиаиндустрии. Государственная политика в медиаиндустрии. Методы и инструменты регулирования отрасли: базовое и специальное законодательство, налоговые льготы, парафискальные меры, субсидирование, целевые программы. Национальный фильм. Прокатное удостоверение. ЕАИС. /Лек/	8	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	9
	Раздел 2. Основы продюсирования		
2.1	Сущность продюсирования. Основные понятия в области продюсирования. валификационная характеристика должности продюсера. Виды продюсеров, решаемые ими функции и задачи. Общий процесс продюсирования в медиаиндустрии. /Лек/	8	3
2.2	Работа продюсера над идеей. Идея аудиовизуального произведения: источники генерации. Фиксация идеи: сценарная заявка, синопсис, тритмент. Работа продюсера с литературным материалом. Работа продюсера с автором. /Лек/	8	3
2.3	Работа продюсера в сценарном периоде. Правильный формат сценария. Организация развития сценария. Автор сценария. Авторское право. Правовые отношения продюсера с авторами фильма. Права и обязанности автора сценария. Права и обязанности автора оригинальной музыки. Права и обязанности режиссера постановщика. Правомочность использования исходного литературного и иного авторского материала. Зависимость сценария и бюджета. /Лек/	8	1,5
2.4	Предпроизводственная деятельность продюсера. Рисковые затраты. Офис- компания: команда и стоимость, минимальное оборудование и организационные вопросы. Организационно-правовые и организационно-экономические формы предприятий. Информационная деятельность и маркетинговые исследования. Очистка прав. Договорные отношения. Правовые отношения продюсера с членами трудового коллектива. Продюсер и иные субъекты предпринимательской и трудовой деятельности. Презентационный пакет продюсера. Питчинг. /Лек/	8	1,5
2.5	Финансы в продюсерской деятельности. Принципы формирования и оптимизации производственного бюджета. Источники финансирования. Поиск источников финансирования. Бизнес-план. Варианты финансирования: американский, европейский, российский опыт. Инвестиции. Копродюсерство. Заказы и собственное производство. Кредиты и отношения с финансовыми организациями. Поддержка государства. Налоги. Особенности расходования и учета финансовых средств. /Лек/	8	1,5

2.6	Работа продюсера на разных этапах производства аудиовизуальной продукции в медиаиндустрии. Основные производственные периоды: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Особенности работы продюсера на каждом этапе в зависимости от типа медиаконтента. Производственная команда и принципы ее подбора. Эффективное управление коллективом. Планирование производства. Производственная плановая и отчетная документация. Общие основы организации охраны труда и техники безопасности. /Лек/	8	1,5
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
Раздел 3. Продвижение и сбыт аудиовизуального произведения			
3.1	Первичные и вторичные рынки сбыта аудиовизуальной продукции. Структуры первичных рынков сбыта: кинопрокат, кинопоказ, кинофестивали, киноклубы, сейлз-агенты, букеры. Международная дистрибуция. Структуры вторичных рынков сбыта: телевидение, видеоносители, Интернет, видео по запросу, киномерчандайзинг. /Лек/	8	1,5
3.2	Факторы, оказывающее влияние на эффективность сбыта аудиовизуального произведения в медиаиндустрии. Современные тенденции потребления аудиовизуальной продукции. Характеристика зрительских предпочтений. Структура потребления аудиовизуальной продукции. Факторы, повышающие спрос на аудиовизуальную продукцию: драматургическая конструкция, «звезды» и медийные лица, авторы, реклама, дата релиза. /Лек/	8	1,5
3.3	Фестивальная деятельность. Типология фестивалей. Взаимодействие субъектов фестивальной и кинопроизводственной деятельности. Организация продвижения и сбыта аудиовизуальной продукции через фестивали. /Лек/	8	1,5
3.4	Организация рекламы медиапродукции. Роль и функции рекламы медиапродукции. Основные виды рекламных средств. Организация рекламных кампаний. Финансирование и эффективность рекламных мероприятий. /Лек/	8	1,5
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1. Что такое медиаиндустрия?
2. Каков хозяйственный механизм функционирования предприятий медиаиндустрии?
3. Какое законодательство нужно знать продюсеру?
4. Зачем нужно удостоверение национального фильма?
5. Кто такой продюсер и зачем он нужен?
6. Какие бывают продюсеры?
7. Как генерируются и тестируются идеи аудиовизуальных произведений?
8. Чем синопсис отличается от тритмента?
9. Какое экранное время должно быть снято по одной странице сценария?
10. Чем отличается лицензионный договор от договора авторского заказа?
11. В чем состоит различие между трудовыми, авторскими и гражданско-правовыми договорами?
12. Нужно ли платить наследникам Моцарта за использование в фильме его музыки?
13. Какие основные разделы сметы фильма?
14. Какие источники финансирования производства аудиовизуальной продукции наиболее востребованы на рынке?
15. Что такое вызывной лист?
16. Какой метод управления наиболее действенен в медиаиндустрии?
17. Что такое спин-офф?
18. В чем разница между пресейлом и минимальной гарантией?
19. Какие типы продукции и жанры наиболее востребованы в кинематографии, телевидении, Интернете?
20. Как определить дату релиза?
21. Что такое FIAPF?
22. К какой категории фестивалей относится «Кинотавр»?
23. Что такое медиаплан?
24. Какие средства рекламных коммуникаций наиболее эффективны?

5.2. Темы письменных работ

Перечень примерных тем докладов:

1. СТВ.

2. Централпартнершип.
3. ТриТэ.
4. НонСтоп-продкшн.
5. WDSSPR.
6. Каро.
7. 20 век фоксСНГ.
8. Независимые дистрибьюторы.
9. Интернет ресурсы для реализации фильмов.
10. Фонд кино.
11. Условия выдачи УНФ.
12. Условия выдачи прокатного удостоверения.
13. 1 канал.
15. ВГТРК.
16. НТВ.
17. СТС.
18. Региональные телеканалы.
19. Условия получения лицензии на право вещания.
20. Киносети.

Тестовые материалы для контроля знаний:

Кинематография включает в себя следующие элементы

- а) продюсерские центры;
- б) департамент кинематографии Министерства культуры РФ;
- в) кинодистрибьюторы;
- г) кинотеатры.

Walt Disney Studio Sony Pictures Releasing это:

- а) кинопроизводственная кинокомпания;
- б) кинодистрибьюторская кинокомпания;
- в) сеть кинотеатров;
- г) общественная организация кинематографии.

Киномерчандайзинг представляет собой:

- а) показ фильмов в системе кино клубов;;
- б) реализацию сопутствующей кинофильму продукции;
- в) реализацию прав на использование элементов фильма сторонними предприятиями;
- г) продажу DVD дисков в гипермаркетах.

В соответствии с законодательством РФ национальным может быть признан фильм, если:

- а) композитор – гражданин США;
- б) снят на чувашском языке;
- в) 75% бюджета израсходовано за рубежом;
- г) в фильме используется нецензурная брань.

Кинофестивалями категории А не являются:

- а) Шанхайский международный кинофестиваль;
- б) Каннский международный кинофестиваль;
- в) Московский международный кинофестиваль;
- г) Кинотавр.

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Разработка логлайна и синопсиса фильма. Минипитчинг и защита синопсиса. Продюсерский анализ синопсиса.
2. Формирование постановочного проекта и лимита затрат. Разработка сметы.
3. Разработка плана фестивального продвижения фильма.
4. Разработка плана и бюджета продвижения.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. — Москва: Юнити 2017 г.— 711 с. — Электронное издание.
2. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы : [учебник] / под ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - Москва : Юнити, 2019. - 711 с.
3. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин -т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2013. - 711 с.
4. Алексеева П. А. История продюсерства кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Алексеева, В. М. Будилова А. А. Тютрюмов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 159 с. - Электрон. версия печ. публикации.
5. Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст]/ Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с.
6. Основы медиабизнеса [Электронный ресурс] : учеб. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 400 с.
7. Вартанова Е. Л. История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 160 с.

Интернет-ресурсы:

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>
3. Каталог съёмочного оборудования, <http://videorepublic.ru/>
4. База данных крупнейших российских кинокомпаний «Ассоциация продюсеров кино и телевидения», <https://www.rusproducers.com/>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

- Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>
База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>
База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>
Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>
База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>
База данных кассовые сборы от кинопроката <https://www.boxofficemojo.com>
Каталог кинофестивалей <https://festagent.com/ru/festivals>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Продюсирование в медиаиндустрии» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению продюсирования в медиаиндустрии и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Стилистика художественного решения фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	73	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньвна

Рабочая программа дисциплины

Стилистика художественного решения фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: ознакомление с профессией художника, который вместе с оператором создает атмосферу художественного произведения в кино и на телевидении; получить необходимые знания о работе художника и умение их применять на практике для возможности наилучшим образом отразить работу художника в кино; приобретение различных навыков, необходимых в профессии, воспитание художественного вкуса, понимание основ рисунка, начертательной геометрии и композиции, а также развитие воображения.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с работой художника в кино и на телевидении; научиться профессиональному общению с художником и режиссером; научиться «читать» эскизы художников, понимать макеты и разрабатывать планировки; развить художественное видение пространства и художественное осмысление съемочного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	Кинодраматургия
3	Технология озвучивания
4	Основы кинематографического мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История и теория музыки
2	Технологии перезаписи фильма
3	Технология и практика дизайна звука
4	Съемочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений

ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения

ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения

ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- художественные произведения самых известных художников, определивших стили разных эпох
3.1.2	- основ материальной культуры разных стран, историю костюма различных эпох для точной характеристики времени действия фильма.
3.1.3	- средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, используя знания художественных стилей, методы оформления сценического пространства, костюма и грима
3.1.4	- законы построения перспективы, роль ракурса, детали и художественного света
3.2 Уметь:	
3.2.1	- добиваться художественной достоверности объекта съемок, используя современные технологии создания изображения
3.2.2	- способностью подчинять технологические приемы для выполнения художественных задач, обогащая киноязык индивидуальным творческим опытом
3.2.3	- творчески применять на практике знания колористики, цветового решения эпизода и фильма в целом
3.3 Владеть:	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стилистика художественного решения фильма		
1.1	Введение. Оформление пространства. Ознакомление с предметом. Краткий исторический экскурс. Терминология. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Понятие о стиле, о единстве стиля. Возможности изменения пространства. /Лек/	8	2
1.2	Изобразительные средства сценографии. Эскизы, макеты, планировки. Изобразительная экспликация фильма. /Лек/	8	3
1.3	Художественный образ как основа сценографии. Система взаимоотношений – режиссер-продюсер-оператор-художник как результат совместного творчества. /Лек/	8	2
1.4	Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение. Эскизы декораций, раскадровка. /Лек/	8	3
1.5	Художественно-постановочная часть. Цеха, склады, мастерские. Выбор мест натуральных съемок. Художник и организация предкамерного пространства. /Лек/	8	3
1.6	Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности). Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения. Основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера. /Лек/	8	3
1.7	Художник по костюмам. Творческая свобода и границы этой свободы. Костюм, как художественный образ персонажа. /Лек/	8	3
1.8	Краткая история костюма. Различные способы работы с костюмом. /Лек/	8	1
1.9	Грим как основа художественного образа актера. Историческая справка. Приемы, используемые в работе. Отличие театрального, киношного и телевизионного грима. /Лек/	8	2
1.10	Свет как средство художественной выразительности. Цвет – основа живописного кадра. Роль художника в работе со светом. Фактура и деталь. /Лек/	8	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	73
1.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Основная задача художника-постановщика в кино и на телевидении.
2. Производство как необходимое условие работы художника-постановщика. Цеха и склады.
3. Роль детали в кино. Примеры.
4. Какие изобразительные средства использует художник в каких случаях.
5. Создание художественного образа как коллективное творчество. Режиссер-оператор-художник.
6. Материалы и средства производства.
7. Создание стиля (пространство, костюм, грим, спецэффекты, графика).
8. Роль и возможности художника по костюмам.
9. Костюм исторический и условный (зависимость от жанра).
10. Грим как основа создания художественного образа актера.
11. Художественный свет. Значение художника в работе со светом. Примеры.
12. Цвет в кино как пример совместного творчества.
13. Жанры видеоискусств. Особенности работы художника в разных жанрах.
14. Особенности работы художника-постановщика на натуре.
15. Особенности работы художника-постановщика в телевидении (абстрагированность, условность, дизайнерский подход).
16. Подбор как способ обустройства пространства в кратчайшие сроки. Фундус.
17. Особенности работы художника в клипах и рекламе (микро-, макросъемки).
18. Экспликация, раскадровка – основа работы художника и оператора.
19. Построение декораций по углам объектива на плане чертежей. Вертикальная и горизонтальная панорама.
20. Титры, шрифты и другие графические зарисовки как часть целого стилизованного решения.

5.2. Темы письменных работ

Примеры творческих заданий:

- Нарисовать раскадровку на заданную тему.
- Операторское решение этюда на заданную тему.
- Изобразить в одном кадре без персонажа по одним только деталям картину случившегося события - что произошло за несколько минут до этого.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Светлаков Ю. Я. Съёмочное мастерство [Электронный ресурс]. — Ю.Я. Светлаков.- Кемерово: КемГУКИ, 2014 г.— 76 с.
2. Воденко М.О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.О. Воденко. — Москва: ВГИК, 2011 г.— 119 с.
3. Ермилова Н. Б. Деталь в кино. Выразительные возможности использования пластического образа в литературе и кинематографии. [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Н. Б. Ермилова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 96 с. - Электрон. версия печ. публикации.f
4. Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес [Текст] : реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.
5. Коновалов В. А. Анимация и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник/ В. А. Коновалов, М. В. Коновалов, Е. В. Коновалов ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт -Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 237 с. - Электрон. версия печ. публикации
6. Мультимедийные технологии. Ч. 2. Мультимедиа в презентационной деятельности [Электронный ресурс]: учеб.-метод.комплекс/ сост. О. В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 63 с.
7. Мультимедийные технологии. Ч. 1. Мультимедиа в современной социокультурной среде [Электронный ресурс]: учеб.-метод.комплекс/ сост. О. В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 72 с.
8. Воронежская-Соколова Ю. Г. Художественное решение телевизионных фильмов и программ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова ; С.- Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 222 с.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа над постановочным проектом

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	27	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Работа над постановочным проектом

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, навыков по вопросам подготовки постановочных проектов аудиовизуальных проектов различных типов
2	Задачи дисциплины: изучение основных принципов подготовки постановочного проекта; получение представления о функциональных обязанностях членов творческого коллектива при подготовке постановочных проектов фильмов; развитие навыков организации коллективной работы творческой группы над постановочным проектом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Звукорежиссура мультимедийных программ
3	Съемочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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-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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели

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

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

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
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
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
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
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
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
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)
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
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
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции
ПК-1: Способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений
ПК-1.1: Анализирует звукозрительный образ аудиовизуального произведения
ПК-1.2: Применяет в профессиональной деятельности основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения

ПК-1.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства
ПК-3: Способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-3.1: Анализирует и применяет акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений при создании аудиовизуальной продукции
ПК-3.2: Осуществляет полный цикл работы со звуком с применением технических средств и электротехнического оборудования
ПК-3.3: Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - технологию разработки концепции творческого проекта
3.1.2 - основные принципы управления постановочным проектом
3.2 Уметь:
3.2.1 - ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи,обеспечивающие достижение поставленной цели
3.2.2 - организовать мониторинг хода выполнения проекта
3.2.3 - внести коррективы в ход выполнения проекта с учетом отклонения от намеченных показателей
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта с учетом имеющихся ресурсов
3.3.2 - навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Работа над постановочным проектом		
1.1	Структура и содержание постановочного проекта. Драматургический разбор сценария. Чтение проекта, литературный разбор, чтение по ролям. Разбор характеров героев. Основные этапы разработки постановочного проекта. /Пр/	9	4
1.2	Режиссерский сценарий, раскадровка. Особенности подготовки режиссерского сценария и раскадровки. /Пр/	9	3
1.3	Экспликация. Продюсерская экспликация фильма. Обоснование актуальности проекта, описание целевой аудитории фильма, обоснования бюджета картины. /Пр/	9	3
1.4	График производства. Девелопмент, подготовительный период, съемочный период, период пост-продакшн. /Пр/	9	3
1.5	Кастинг. Составление дрим-каста с известными актерами, подбор актеров. /Пр/	9	3
1.6	Производственные локации. Определение необходимых локаций, выезд на место, фотографирование. Презентация локаций с обоснованием их выбора. /Пр/	9	3
1.7	Декорации, костюмы и реквизит, грим и постиж. Особенности изготовления декораций, костюмов и реквизита для кинопроизводства. Роль грима и постижа в кинопроизводстве. /Пр/	9	3
1.8	Комбинированные съемки и компьютерная графика. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории кино. Обзор и анализ студий спецэффектов. Ценовая политика в области эффектов. /Пр/	9	3
1.9	Рабочая смета, график финансирования. Расширенная смета, график финансирования, лимит затрат. /Пр/	9	3
1.10	Календарно-постановочный план КПП - график очерёдности съёмок, в котором фиксируется вся информация о производстве АВП. /Пр/	9	2
1.11	Брейк-даун в разрезе сцен и объектов. Принципиальное различие брейкдауна от режиссерского сценария и КПП. /Пр/	9	2

1.12	Производственная читка сценария. Оценка сценария с точки зрения сотрудников производственных департаментов. /Пр/	9	4
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	9	27
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень примерных вопросов к зачету:

1. График производства фильма.
2. Этапы производства.
3. Зоны ответственности продюсера на каждом из этапов
4. Производственная читка сценария: сущность
5. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории советского кинематографа
6. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории голливудского кинематографа
7. Документация на этапах производства фильма. КПП, режиссерский сценарий
8. Продюсерская и режиссерская экспликации.
9. Кастинг. Этапы проведения.
10. Грим и постиж. Функции гримера. Этапы работы над гримом.
11. Работа декоративных цехов. Функции художника-постановщика
12. Локации. Этапы отбора. Функции локейшн-менеджера
13. Реквизит: входящий и исходящий. Функции реквизитора
14. Функции художника по костюмам.
15. График финансирования кинопроекта. Смета кинопроекта.

5.2. Темы письменных работ

Перечень примерных тем докладов:

1. Комбинированные съемки и компьютерная графика в кинопроизводстве
2. График производства фильма.
3. Этапы производства.
4. Зоны ответственности продюсера на каждом из этапов
5. Режиссерский сценарий, экспликация, раскадровка

Тестовые материалы для контроля знаний:

1. Как называется совокупность документов, необходимых для запуска фильма в производство?
 - а) постановочный проект
 - б) план финансово-хозяйственной деятельности
 - в) бизнес-план
 - г) режиссерский сценарий
2. Что не относится к основным стадиям разработки и реализации кинопроекта:
 - а) Девелопмент (зарождение идеи), подготовка сценария и разработка кинопроекта
 - б) Организация финансирования
 - в) Продажа и реклама сопутствующего мерча
 - г) Продвижение и прокат фильма
3. В постановочный проект НЕ включаются следующие документы:
 - а) приходные и расходные кассовые ордера
 - б) режиссерский сценарий
 - в) актеры, участвующие в кастинге
 - г) продюсерские решения сложнопостановочных сцен
4. Базовая идея фильма должна:
 - а) содержать парадокс
 - б) быть актуальной
 - в) раскрывать сеттинг
 - г) включать саспиенс героя
5. основополагающий документ, распространяемый между ключевыми создателями фильма, без которого невозможно кинопроизводство:
 - а) режиссерский сценарий
 - б) раскадровка
 - в) смета
 - г) экспликация художника постановщика

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Чтение проекта, литературный разбор, чтение по ролям
2. Составление режиссерского сценария, экспликации и раскадровки на основе сценария короткометражного фильма
3. Составление продюсерской экспликации проекта на основе сценария короткометражного фильма
4. Составление графика производства фильма
5. Составление дрим-каста с известными актерами (вырабатывание навыка работы с "типажами"). На основании дрим-

каста подбор 3-4 актеров на каждую позицию. Обоснование. Составление отчета – презентации по утвержденным актерам
б. Определение необходимых локаций, выезд на место, фотографирование.

5.3. Фонд оценочных средств

Успеваемость по дисциплине «Работа над постановочным проектом» 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 «Работа над постановочным проектом»».

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2013. - 711 с.
2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. — Москва: Юнити 2017 г.— 711 с. — Электронное издание.
3. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы : [учебник] / под ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - Москва :Юнити, 2019. - 711 с.
4. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с.(и более ранние издания).
5. Гейтс Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие для вузов/ Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с.
6. Сорвина Т. А. Управление проектами [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / Т. А. Сорвина, С. А. Фатова, О. А. Чеснова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 199 с.
7. Сорвина Т. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / Т. А. Сорвина, С. А. Фатова, О. А. Чеснова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 199 с. - Электрон. версия печ. публикации.
8. Еременко Е. Д. Редактирование сценария и фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Еременко, 2018. - 76 с. - Электрон. версия печ. публикации.
9. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. — Москва: Юнити 2017 г.— 719 с. — Электронное издание.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Текст] : учебник для вузов/ ред. Г. П. Иванов, П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 719 с.
11. Клейн Екатерина Дмитриевна. Исследование систем управления в кинематографии [Текст] : учебное пособие/ Е. Д. Клейн ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 54 с.
12. Клейн Е. Д. Исследование систем управления в кинематографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Клейн ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 48 с. - Электрон. версия печ. публикации.

Интернет-ресурсы:

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>
База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Лаборатория звукозаписи.	Лаборатория звукозаписи. Оборудование: комплекс звукозаписи, включающий: Портативный рекордер ZOOM H6 - 3 шт., Микрофон Октава МК-105 - 3 шт., Моноблок Dell - 3 шт., Наушники Yamaha - 3 шт., Аудио интерфейс Steinberg ur22 - 3 шт.
Съемочный павильон.	Съемочный павильон. Оборудование: Стационарное (проекционное, студийное осветительное на потолочных креплениях, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее, монтажное, технические средства для создания спецэффектов), переносное (съемочные

Просмотровый зал	(камеры, краны, тележки, рельсы), осветительное, звукозаписывающее) Просмотровый зал. Оборудование: проекционное, в том числе для просмотра кино-, видеоматериалов в формате 4К
------------------	--

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

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Работа над постановочным проектом» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению работы над постановочным проектом и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- проведение дискуссии педагога и студентов на паре на заданную тему;
- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету с оценкой по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

История звукозаписи

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

История звукозаписи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: сформировать комплексное углубленное представление об этапах и закономерностях развития звукозаписи, совершенствовании техник, методов, подходов, носителей и звукозаписывающем оборудовании. Задачи: - Ознакомиться с основными этапами развития звукозаписи; - Проследить закономерности развития звукозаписи; - Вычленив системообразующие элементы звукозаписи, развитие которых привело к качественному скачку.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История звукозаписи» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Основы кинематографического мастерства», «Теория звукозрительного образа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История (История России, всеобщая история)
2	История зарубежного ИЗО.
3	История русского ИЗО.
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология записи музыки
2	Звуковое оборудование
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

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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

ПК-4. Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование

ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения

ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным производением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные этапы развития звукозаписи Основные изобретения, определившие динамику развития звукозаписи Персоналии специалистов, внесших значительный вклад в развитие звукозаписи. Перспективы развития звукозаписи.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- Ориентироваться в персоналиях специалистов звукозаписи; - Выделять определяющие изобретения, повлиявшие на развитие звукозаписи; - На основе исторических данных прогнозировать пути развитие звукозаписи.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Иметь опыт соотнесения исторических этапов развития звукозаписи с современными явлениями в развитии индустрии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
-------------	--	---------	-------

	Раздел 1. Культурно-исторические аспекты появления и развития звукозаписи.		
1.1	Звукозапись как документация явлений культуры и искусства. Фотография и проводной телеграф как основа появления звукозаписи. Первые изобретатели устройств и носителей звукозаписи Т.Эдисон и Э.Берлинер. /Лекц/	4	8
1.2	Звукозапись и развитие экономики. Звукозапись и формирование крупных производств. Массовое производство устройств воспроизведения звукозаписи, носителей звукозаписи. /Лек/	4	8
	Раздел 2. Развитие технологий звукозаписи.		
2.1	Первые устройства механического воспроизведения музыки: карильоны и музыкальные шкатулки. Томас Эдисон и фонограф. Граммофон Эмиля Берлиндера. /Лек/	4	6
2.2	Значимые этапы усовершенствования технологии грамзаписи. Развитие технологии магнитной записи. Унификация и стандартизация в развитии технологии звукозаписи. /Лек/	4	6
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	35
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачет/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Культурные предпосылки возникновения звукозаписи.
2. Экономические предпосылки возникновения звукозаписи.
3. Роль изобретения фотографии и проводного телеграфа в появлении звукозаписи.
4. Изобретения Т.Эдисона.
5. Изобретения Э.Берлинера.
6. Этапы усовершенствования техники грамзаписи.
7. Развитие технологии магнитной записи.
8. Унификация и стандартизация в развитии технологии звукозаписи.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Зачет проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

- От 80% правильных ответов – оценка «отлично»
- От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»
- От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»
- Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Чернышев А.В. Звукозапись как феномен культуры: исторический аспект // МНИЖ. 2016. №8-4 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zvukozapis-kak-fenomen-kultury-istoricheskiy-aspekt> (дата обращения: 14.10.2022).
2. Деникин А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа / А. А. Деникин. – Москва : ГИТР, 2012. – 394 с. – ISBN 9755942370466. – EDN WZHGOZ.

Дополнительная литература:

1. Васенина С. А. Музыкально-выразительные функции звукозаписи : Учебное пособие / С. А. Васенина. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 52 с. – EDN RYSNAH.
2. Васенина С. А. Альтернативные пути развития звукозаписи конца XIX-начала XX века / С. А. Васенина // Музыка в пространстве медиакультуры : Сборник статей по материалам Четвертой Международной научно-практической конференции, Краснодар, 17 апреля 2017 года. – Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2017. – С. 135-137. – EDN YRBOYJ.
3. Ефимова Н. Н. К вопросу о сохранении традиций отечественной звукозаписи / Н. Н. Ефимова // Вестник электронных и печатных СМИ. – 2014. – № 20. – С. 102-110. – EDN TINJYN.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Современные профессиональные базы данных

Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

<http://www.philosophy.ru/> □ <http://www.psychology-online.net/>

Интернет-библиотека IQlib: □ <http://www.iqlib.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: □ <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Электронно-библиотечная система BOOK.ru: □ <http://www.book.ru/>

Электронно-библиотечная система IPRbooks: □ <http://www.iprbookshop.ru/>

Национальный цифровой ресурс «Руконт» – межотраслевая □ электронная библиотека на базе технологии

Контекстум: □ <http://www.rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «Лань»: □ <http://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»: □ <http://www.biblio-online.ru/home?3>

Информационные справочные системы - <http://www.imdb.com> Internet Movie Database - www.film.ru

Национальный кинопортал - <http://www.kinoart.ru> Журнал «Искусство кино» - <http://www.kinozapiski.ru> Журнал

«Киноведческие записки» - <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/> Журнал «Киносценарии» -

<http://www.seance.ru/> Журнал «Сеанс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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»).

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Теория и практика дизайна звука

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: Зачет с оценкой 9
в том числе:		
аудиторные занятия	62	
самостоятельная часов на контроль	73 9	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Теория и практика дизайна звука

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: сформировать комплексное представление о дизайне звука как важной дисциплине в системе подготовке звукорежиссера. - научить ориентироваться в системе понятий и категорий дизайна звука; - научить эксплуатации оборудования и цифровых сервисов для дизайна звука; - научить оперированию алгоритмами разработки дизайна звука.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Теория и практика дизайна звука» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Работа над постановочным проектом», «Стилистика художественного решения фильма», «Звукорежиссура мультимедийных программ»	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Звуковое оборудование
2	Акустика
3	Основы физики звука
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звукорежиссура мультимедийных программ
2	Творческо-производственная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

Результат обучения: Прогнозирует возникновение проблемных ситуаций при работе над дизайном звука.

УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

Результат обучения: Находит решения проблемных ситуаций в работе над дизайном звука.

УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

Результат обучения: При работе над дизайном звука разрабатывает оптимальную стратегию действий, позволяющую избежать проблемных ситуаций.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта.

Результат обучения: Разрабатывает элементы концепции или общую концепцию дизайна звука.

УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.

Результат обучения: Разрабатывает полностью план реализации дизайна звука с учетом особенностей оборудования, временных и финансовых ресурсов.

УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

Результат обучения: Проводит мониторинг работы над дизайном звука, исправляет расхождения с техническим заданием.

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы.
УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели.
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
Результат обучения: При возникновении конфликта в процессе работы над дизайном звука демонстрирует знания и умения медиатора, предлагает конструктивные методы урегулирования и возвращения к эффективному творческо-производственному процессу.
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.
УК-6.2. Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
Результат обучения: Осуществляет на основе рефлексии и коррекции самооценки анализ собственной деятельности, ее результатов, находит способы совершенствования целеполагания и творческого процесса.
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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 производства, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
Результат обучения: При работе над дизайном звука ориентируется в специфике различных жанров и учитывает их в творческо-производственном процессе.
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: При работе над дизайном звука учитывает нюансы контекста современного общественного развития.
ПК-4. Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств
ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование
ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения
ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным произведением
Результат обучения: Применяет звукотехническое оборудование и цифровые сервисы в соответствии с руководством по эксплуатации и критериями эффективной реализации проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1	<p>Определение и предмет звукового дизайна; Характеристики звукового дизайна; Функции звукового дизайна в аудиовизуальном проекте; Законы композиции в звуковом дизайне Структурные элементы звукового дизайна в аудиовизуальном проекте. Этапы производства звука в различных видах аудиовизуальной продукции. Техники создания и обработки специальных шумовых эффектов. Критерии качества и профессионализма в дизайне звука.</p>
-------	--

3.2	Уметь:
3.2.1	Разрабатывать звуковое решение для экранного проекта. Выбирать и применять техническое обеспечение звукового дизайна. Выбирать и применять техники звукового дизайна. Озвучивать звукошумовыми эффектами реалистичные экранные сцены. Создавать звуковые пространства, фоновые звуки и звуковые ландшафты. Моделировать специальные звуковые эффекты. Разрабатывать дизайн голосов персонажей Подбирать музыкальное сопровождение для аудиовизуального проекта.
3.3	Владеть:
3.3.1	Иметь опыт работы со звуковыми монтажными системами, звукозаписывающей техникой разного типа. Иметь опыт разработки звукового дизайна аудиовизуального проекта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в звуковой дизайн.		
1.1	Определение и предмет звукового дизайна. Концептуальный дизайн и дизайн систем звукоусиления. Профессия «дизайнер звука». Звуковой дизайн в структуре аудиовизуального проекта. /Пр/	8	4
1.2	Характеристики звукового дизайна. Креативность. Экспериментальность. Аудиовизуальность. Аттрактивность и иммерсивность. Творческое конструирование, моделирование и создание звука. Внесодержательный аспект дизайна. Эргономичность и продуктивность. Качество и прогнозирование. /Пр/	8	4
	Раздел 2. Разработка звукового решения для экранного проекта.		
2.1	Специфика звукового решения аудиовизуального проекта. Исходные условия дизайнерской разработки звукового решения для аудиовизуального проекта. Структурные элементы звукового дизайна в аудиовизуальном проекте. /Пр/	8	6
2.2	Последовательность работы над проектом и организация труда. Этапы производства звука в различных видах аудиовизуальной продукции. Препродакшн. Анализ сценария, составление звуковой экспликации. /Пр/	8	6
2.3	Этап продакшн. Запись звуковых шумов. Аудиопостпродакшн: монтаж и обработка звуков в кино и мультимедиа. Этап предсведения. Премиксы. Микширование, сведение и мастеринг звуковой дорожки. /Пр/	8	6
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	46
	Раздел 3. Техника и технологии звукового дизайна.		
3.1	Звуковая дорожка аудиовизуального проекта. Звукошумовые эффекты. Тишина как элемент композиции в звуковом дизайне. Голос, речь, диалоги. Музыка. /Пр/	9	8
3.2	Техническое обеспечение звукового дизайна. Цифровое и аналоговое оборудование. Платформы и форматы. Звуковые интерфейсы и синхронизация. Аудио- и видеомониторинг. Микрофоны. Записывающие устройства. Синтезаторы и сэмплеры. /Пр/	9	8
3.3	Компьютерные программные продукты для звукового дизайна. Цифровые сервисы и базы данных. Программная обработка звука: плагины. Динамическая обработка и премастеринг. Звукошумовые электронные архивы и базы данных. /Пр/	9	8
3.4	Техники звукового дизайна. Звукозапись. Монтаж. Обработка звука. Уорлдайзинг. Синтезирование. Сэмплирование и мультиголосное воспроизведение. Аранжировка. Пространственное размещение звуков. /Пр/	9	6
3.5	Работа с шумами и звуковыми эффектами. Понятие звукошумового эффекта. Характеристики звукошумовых эффектов. Звуковая «палитра» дизайнера звука. Категории звукошумовых эффектов. Функции звукошумовых эффектов. Источники звукошумовых эффектов. Способы и техники работы с шумами. /Пр/	9	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	27
3.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой:

1. Понятие дизайна. Концептуальный дизайн и дизайн систем звукоусиления.
2. Место звукового дизайна в структуре аудиовизуального проекта.
3. Характеристики звукового дизайна.
4. Функции звукового дизайна в аудиовизуальном проекте.
5. История звукового дизайна.
6. Звуковое решение аудиовизуального проекта.
7. Последовательность работы над проектом.
8. Звуковая дорожка аудиовизуального проекта.
9. Техническое обеспечение звукового дизайна.
10. Техники звукового дизайна.
11. Работа с шумами и звуковыми эффектами.
12. Фоновые звукошумовые эффекты. Звуковые ландшафты.
13. Практика звукозаписи и монтаж фоновых шумов.
14. Специальные звуковые эффекты: техники создания и обработки.
15. Музыка в структуре аудиовизуального проекта.
16. Продуктивные особенности звукового дизайна.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета с оценкой студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного 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.

- 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 усвоенного 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.

- 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.

Экзамен проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Янова Е. А. Я64 Техника и технология производства аудиовизуальных программ: учеб. пособие / Янова Е. А., Гитис М. И. – СПб. : СПбГИКиТ, 2018. – 129 с.
2. Деникин А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа / А. А. Деникин. – Москва : ГИТР, 2012. – 394 с. – ISBN 9755942370466. – EDN WZHGOZ.

Дополнительная литература:

1. Тимофеева А. Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Ч. 2 // Звукорежиссер. 2011.2. Маньковский, В. С. Основы звукооператорской работы. — М.: Искусство, 1985. — 240 с.
2. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Виртуальная звуковая студия MAGIX Samplitude Pro X. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. URL: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9775-0841-4>. EDN: SDSMXF
3. Динов В. Г. Звуковая картина : записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов ; В. Г. Динов. – Изд. 3-е, стер.. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. – ISBN 978-5-8114-1337-9. – EDN PBHZQC.

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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 к текущему контролю в форме тестирования.

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

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
Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Звукорежиссура мультимедийных программ
рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8,9
аудиторные занятия	62	
самостоятельная	208	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Звукорежиссура мультимедийных программ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: сформировать комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих специалисту создавать оригинальные и эффективные звуковые решения для мультимедийных программ различной направленности и различного функционала. Задачи: - сформировать комплексное представление о спектре принципов и подходов, позволяющих разрабатывать звуковые решения для мультимедийных программ, которые будут обеспечивать их оптимальное восприятие пользователем. -ознакомить со спецификой звукового оборудования и цифровых сервисов, которые используются для разработки и реализации звуковых решений мультимедийных программ. - обучить использованию алгоритмов проектирования звуковых решений мультимедийных программ
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В.
Освоение дисциплины «Звукорежиссура мультимедийных программ» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Продюсирование в медиаиндустрии», «Технология и практика дизайна звука».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Звуковое оборудование
2	Технология монтажа фонограмм.
3	Теория звукозрительного образа.
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История и теория режиссуры театра, кино и телевидения"

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: Прогнозирует и выявляет проблемные ситуации при разработке звукового решения для мультимедийных программ.

УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

Результат обучения: Находит оптимальные решения проблемных ситуаций при разработке звукового решения мультимедийных программ на основе полученных знаний, умений и навыков.

УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

Результат обучения: При возникновении проблемных ситуаций (конфликты интересов, дефицит ресурсов, резкое изменение условий и т.д.) в разработке звуковых решений мультимедийных программ вырабатывает стратегию действий и реализует ее.

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 и с учетом законодательных и нормативно-правовых актов, действующих в сфере культуры РФ

Результат обучения: При проектировании звукового решения мультимедийной программы учитывает контекст современного общественного развития.

ОПК-3. Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.
ОПК-3.1. Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.
ОПК-3.2. Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа
Результат обучения: При разработке и реализации звукового решения мультимедийной программы опирается на знания традиций школы звукорежиссуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- Историю возникновения и развития мультимедийных программ; - Традиции и актуальные тенденции в разработке звуковых решений мультимедийных программ; - Технические особенности реализации звуковых решений мультимедийных программ; - Звуковое оборудование и цифровые сервисы, которые используются в звукорежиссуре мультимедийных программ; - Общую направленность государственной политики в сфере мультимедийных программ.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- Анализировать специфику, целевую аудиторию, цели и задачи, общее художественное решение мультимедийной программы; - Разрабатывать концепцию звукового решения мультимедийной программы с учетом ее направленности и имеющихся ресурсов и ограничений; - Соблюдать последовательность действий при реализации звукового решения мультимедийной программы. - Использовать звуковое оборудование и цифровые сервисы при работе над звукорежиссурой мультимедийной программы.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- Навыками комплексного анализа мультимедийной программы. - Навыками проектирования звукового решения мультимедийной программы. - Иметь опыт эксплуатации соответствующего звукового оборудования и цифровых сервисов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в мультимедиа.		
1.1	Понятие о мультимедиа. История возникновения мультимедиа: предпосылки и факторы развития. Актуальные тенденции развития мультимедиа. Особенности целевой аудитории мультимедиа. Эффект погружения в мультимедиа. /Лек/	8	14
1.2	Понятие поликодовости и креолизации текста. Мультимедиа как поликодовое произведение. Структурные элементы мультимедиа. Классификация мультимедийных программ. Жанры мультимедийных программ. /Лек/	8	12
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	109
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачет/	8	9
	Раздел 2. Интерактивность мультимедиа.		
2.1	Новый звукозрительный язык мультимедиа. Интерактивное художественное пространство виртуальной реальности. Изобразительные возможности структурных элементов мультимедиа. /Лек/	9	12
2.2	Опыт звукорежиссуры традиционных экранных искусств в звукорежиссуре мультимедиа. Адаптация и применение традиционных средств выразительности звуковых решений для мультимедийных программ. /Лек/	9	12
2.3	Пользователь мультимедийных программ как соавтор произведения. Принципы и приемы UX-дизайна в звуковых решениях мультимедийных программ. Техники управления пользовательским вниманием. /Лек/	9	12

2.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	99
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Предпосылки возникновения мультимедийных программ.
2. Этапы развития мультимедиа.
3. Современное состояние мультимедиа и тенденции дальнейшего развития.
4. Принцип поликодовости мультимедиа.
5. Принцип интерактивности мультимедиа.
6. Жанры и виды мультимедиа.
7. Анализ целевой аудитории мультимедиа и его роль в разработке звукового решения.
8. Структурные элементы мультимедиа.
9. Оборудование и цифровые сервисы для разработки структурных элементов мультимедиа.
10. Выразительные средства традиционных экранных искусств и их адаптация для мультимедиа.
11. Специфические выразительные средства мультимедиа.
12. Принципы объединения элементов в мультимедийное целое.
13. Интерактивные элементы и интерактивность.
14. Принципы UX-дизайна в мультимедиа.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Зачет состоит из теоретических вопросов и практических заданий.

Пример практических заданий:

- 1) Предложить карту звуковых эффектов для мультимедийной программы.
- 2) Предложить усовершенствование разработанного звукового решения мультимедийной программы.

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

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 выставлении зачета принимаются во внимание результаты текущего и рубежного контроля. Текущий и рубежный контроль проводится в форме онлайн-тестирования.

При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

- От 80% правильных ответов – оценка «отлично»
- От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»
- От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»
- Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений. Учебное пособие / А. В. Крапивенко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 413 с. – ISBN 978-5-9963-0918-4. – EDN RAYMFV.
2. Дворко Н. Специальность «Режиссер мультимедиа-программ» // Высшее образование в России. 2003. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnost-rezhisser-multimedia-programm> (дата обращения: 16.10.2022).
3. Деникин А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа / А. А. Деникин. – Москва : ГИТР, 2012. – 394 с. – ISBN 9755942370466. – EDN WZHGOZ.
4. Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям / А. А. Деникин // Художественная культура. – 2014. – № 3(12). – С. 4. – EDN YTYJJZ.
5. Жук Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа / Ю. А. Жук. – Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-2788-8. – EDN XQARFB.

Дополнительная литература:

1. Кульчицкая Диана Юрьевна Мультимедиа и СМИ // Вопросы теории и практики журналистики. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimedia-i-smi> (дата обращения: 16.10.2022).
2. Дворко Н. И. Мультимедиа: творчество, техника, технология / Н. И. Дворко, Я. Б. Иоскевич, В. Ф. Познин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2005. – 176 с. – (Новое в гуманитарных науках). – ISBN 5-7621-0338-2. – EDN TLFCXJ.
3. Чебушев Г. С. Современные средства мультимедиа и их применение / Г. С. Чебушев, А. С. Мохова // Молодой ученый. – 2019. – № 20(258). – С. 44-47. – EDN DPQXJQ.
4. Баруткина Лариса Петровна Мультимедиа в современной музейной экспозиции // Вестник СПбГИК. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimedia-v-sovremennoy-muzeynoy-ekspozitsii> (дата обращения: 16.10.2022).
5. Двадненко М. В. Игровые технологии и мультимедиа / М. В. Двадненко, Н. М. Привалова, А. И. Бондаренко // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 5. – С. 11. – EDN RAKXJZ.

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

1. Научная электронная библиотека E-Library.
<https://www.elibrary.ru/defaultx.asp>
2. Научная электронная библиотека Киберленинка:
<https://cyberleninka.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Музыка в жанровом кино

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
ЗВУКОРЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 8, 9
в том числе:		
аудиторные занятия	62	
самостоятельная часов на контроль	208 18	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Петров Илья Борисович

Рецензент(ы):

б/с, Профессор Александр Валентинович Мелентьев

Рабочая программа дисциплины

Физические основы звуковой электроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: сформировать комплексное углубленное представление о специфике функционирования музыки в жанровом кино. Задачи: - Выявить принципы функционирования музыки в структуре медиатекста. - Продемонстрировать контекстуальную специфику языка музыки в жанровом кино. - Сформировать навык аргументации влияния музыки на восприятие вербально-сюжетного и видеорядов жанрового кино.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.ДВ
Освоение дисциплины «Музыка в жанровом кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория музыки», «Стилистика художественного решения фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	История зарубежного кино
3	Технологии записи музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Творческо-производственная практика
2	Съемочная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

Результат обучения: Выявляет проблемные моменты в функционировании музыки в аудиовизуальном произведении на основе анализа конкретного материала, синтеза наблюдений и абстрактного мышления.

УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

Результат обучения: Находит решения проблемных моментов в механизмах функционирования музыкального материала в аудиовизуальном произведении на основе полученных и отрефлексированных знаний, анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

Результат обучения: При разработке механизма функционирования музыкального материала в аудиовизуальном произведении прогнозирует проблемные точки и вырабатывает стратегию действий по их секвестрованию.

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 и с учетом законодательных и нормативно-правовых актов, действующих в сфере культуры РФ

Результат обучения: При разработке концепции функционирования музыкального материала в жанровом кино опирается на анализ контекста современного общественного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1	<p>Специфику медиатекста как разновидности художественного текста. Принципы функционирования музыки в структуре медиатекста. Контекстуальную специфику языка музыки в структуре медиатекста. Содержание понятия медиатекст. Содержание понятия музыкальный материал. Классификации музыкального материала. Классификационные параметры. Варианты соподчинения стиля музыки с жанровой спецификой фильма.</p>
3.2	Уметь:
3.2.1	<p>Анализировать специфику введения в ткань жанрового кино музыкального материала Определять вид музыкального материала. Определять функции музыкального материала. Выявлять основу тематизма в жанровом кино.</p>
3.3	Владеть:
3.3.1	<p>Инструментами и алгоритмами анализа музыкального материала в ткани жанрового кино. Приемами классификации музыкального материала. Системой аргументации влияния музыки на восприятие жанрового кино.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Функционирование музыки в структуре медиатекста		
1.1	Понятие медиатекста. Аудиовизуальное произведение как особый вид медиатекста. Киномузыка как важнейший концептуальный элемент медиатекста. Этапы развития механизмов внедрения музыки в ткань медиатекста. /Лек/	8	12
1.2	Критерии оценки музыки в структуре медиатекста. Принципы стилевого и сравнительного анализа. Индивидуальный стиль киномузыки. /Лек/	8	14
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	109
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачет/	8	9
	Раздел 2. Музыкальный материал медиатекста.		
2.1	Теория музыкального материала в медиатексте. Специфика использования и функции лейтмотивов в медиатексте. /Лек/	9	12
2.2.	Принципы классификации музыкального лейтмотива в медиатексте. Лейтмотив-комплекс. Лейтмелодия. Лейтгармония. Лейтритм. Лейтфактура. Лейттемп. Лейттемпбр. Лейтмотив-сонор. /Лек/	9	12
2.3	Цитата как источник музыкального материала медиатекста. Музыкальная цитата в аспекте авторского стиля. Приемы работы с музыкальной цитатой в медиатексте. Широта жанрового диапазона цитируемого материала. Принцип использования музыкальной цитаты как интонационного источника авторских тем. /Лек/	9	12
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	99
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачет/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие медиатекста в современной науке. Признаки медиатекста.
2. Этапы становления медиатекста как культурного явления.
3. Медиатекст как разновидность художественного текста.
4. Принципы функционирования музыки в структуре жанрового кино.
5. Эмоционально-смысловой подтекст музыкального материала в жанровом кино.
6. Проблемы звукового дизайна и музыкальной звукорежиссуры в аспекте жанрового кино.
7. Влияние музыки на восприятие вербально-сюжетного и видеорядов жанрового кино.
8. Методики анализа музыки в медийных жанрах.
9. Контекстная роль вербальной и визуальной составляющих в семантической конкретизации музыкальной интонации.

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ имеют аналитическую и практикоориентированную направленность.

Например:

1. Проблемы разработки классификаций музыкального материала в жанровом кино.
2. Пути совершенствования музыковедческого анализа художественных текстов, представленных в медиакультуре.
3. Вопрос разработки классификации музыкальных интонаций в жанровом кино.
4. Разработка алгоритма описания функционирования музыкальной цитаты в жанровом кино.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

При осуществлении контроля на основе письменных работ (рубежный контроль и промежуточная аттестация) оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

- 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 усвоенного учебного материала. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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 усвоенного учебного материала. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

- 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.

Текущий контроль проводится в форме онлайн-тестирования. При выставлении оценки принимается во внимание следующие числовые показатели:

От 80% правильных ответов – оценка «отлично»

От 75% правильных ответов – оценка «хорошо»

От 66% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

Менее 66% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Татарский П. А. Музыка в кинематографе: культурологический анализ / П. А. Татарский // Aspectus. – 2014. – № 4. – С. 67-74. – EDN TFYGUP.
2. Севостьянова Е. Н. Принципы объединения музыки и изображения в экранном произведении / Е. Н. Севостьянова // Современные аспекты профессиональной деятельности в сфере культуры : Сборник научных трудов обучающихся. Материалы конференций, круглых столов, научных семинаров, заседаний научных лабораторий, Орёл, 11–15 апреля 2022 года. – Орёл: Орловский государственный институт культуры, 2022. – С. 64-67. – EDN FRFSFZ.
3. Праченко М. С. Образно-драматургические функции танго в музыке кино / М. С. Праченко // Культурная жизнь Юга России. – 2022. – № 1(84). – С. 31-40. – DOI 10.24412/2070-075X-2022-1-31-40. – EDN JAMCZO.

Дополнительная литература:

1. Кускашев О. И. Академическая музыка и киномузыка: общее и различное / О. И. Кускашев // Музыка и время. – 2022. – № 3. – С. 43-44. – EDN NMXPCF.
2. Кускашев О. И. К типологии форм бытования киномузыки / О. И. Кускашев // Искусство и образование. – 2022. – № 1(135). – С. 63-68. – DOI 10.51631/2072-0432_2022_135_1_63. – EDN ZSIMQE.
3. Кириллова Н. Б. Феномен киномузыки в социокультурном пространстве и в практике современных творческих индустрий / Н. Б. Кириллова, Е. А. Вошева // Челябинский гуманитарий. – 2022. – № 2(59). – С. 34-42. – DOI 10.47475/1999-5407-2022-10206. – EDN HDREAQ.
4. Вагина Е. В. Воздействие киномузыки на зрителя в процессе просмотра художественного фильма / Е. В. Вагина // Образовательный форсайт. – 2022. – № 2(14). – С. 65. – EDN KRBQYJ.

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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра режиссуры телевидения

Программа Государственной итоговой аттестации

Специальность высшего образования
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Квалификация
«Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Годы приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

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	22
4. Государственная экзаменационная комиссия	22
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	23
1. Программа государственного экзамена «История и теория мировой художественной культуры»	23
1.1. Цели и задачи государственного экзамена	23
1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена	23
1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену	28
1.4. Литература	29
1.5. Критерии оценки на государственном экзамене	29
2. Выполнение выпускной квалификационной работы	29
3. Требования к выпускным квалификационным работам	30
3.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	30
3.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	31
3.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	31
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	32
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	32
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	32

1. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специализация	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Квалификация	Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств
Годы приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – ВСЕГО	30 зачетных единиц / 1080 часов (24 недели)
в том числе:	
Государственный экзамен «История и теория мировой художественной культуры»	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	27 зачетных единиц / 972 часа (22 недели)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 55.05.02 *Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (квалификация «Звукорежиссер аудиовизуальных искусств»)*.

В процессе ГИА оценивается овладение студентом следующими универсальными (УК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, а также обязательными профессиональными компетенциями (ПКО) и профессиональными компетенциями (ПК), определенными Институтом:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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:

	<ul style="list-style-type: none"> - исследовать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - определять содержательную проблематику произведений искусства <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и средствами критического и системного анализа
УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы углубленного изучения и структурной разработки проблемной ситуации; - способы выработки решений проблемной ситуации в условиях коллективного творческого взаимодействия <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять ориентиры поиска с учетом присущих ситуации узловых проблем; - разрабатывать обоснованные варианты решений узловых проблем; - моделировать развитие ситуации на основе разных вариантов решений <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологией и опытом организации творческого поиска в работе над проектом в своей профессиональной сфере
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключевые сведения о проблемной ситуации; - варианты решений, выработанные в процессе творческого поиска <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять перспективные и промежуточные цели деятельности - разрабатывать план действий по реализации поставленных целей, выбирая наиболее продуктивные способы их достижения <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы разработки и основные компоненты концепции проекта <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновывать актуальность, цели и задачи проекта, сферу его реализации и ожидаемый результат;

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы планирования творческих проектов <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления творческим проектом <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять постоянное наблюдение за ходом реализации проекта, контролировать качество, регулировать действия участников в зависимости от изменения условий <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы и психологические особенности коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в реализации проекта <p>Умеет:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять свою деятельность в соответствии с целями, задачами и нормами командной работы; - работать над проектом в продуктивном взаимодействии со всеми его участниками <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы над проектом в условиях коллективного творческого процесса
УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы управления творческим коллективом <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы командной работы и способы влияния на поведенческую мотивацию участников проекта <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять и реализовывать этические приоритеты и правила конструктивного взаимодействия в работе над проектом; - согласовывать мотивы индивидуальной и коллективной деятельности участников проекта <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками преодоления противоречий между участниками коллективного творческого процесса

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы, формы и стили делового общения; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливать и поддерживать контакты и конструктивное взаимодействие с партнерами в процессе подготовки и осуществления проектов <p>Владеет:</p>

	– 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 государственном и иностранном (-ых) языках	Знает: - функциональные возможности современных средств информации и связи; - 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 театрального искусства

- 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

<p>УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проявления сходства и различия в культурной и религиозной жизни разных народов - этические нормы межличностного и межкультурного общения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать благоприятные условия для контактов и сотрудничества людей различного социального происхождения, культурной и религиозной принадлежности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере; - свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности; - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самоорганизации на всех этапах работы над творческим проектом
<p>УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные образовательные ресурсы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оздоровительные и развивающие задачи физического воспитания; - методические принципы занятий различными видами физической культуры <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать занятия физической культурой для укрепления здоровья с учетом специфики профессиональной деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками в области различных видов физической культуры для укрепления здоровья и соответствия условиям профессиональной деятельности
<p>УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цели, задачи и способы развития своего физического потенциала на определенном этапе жизни и деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать стратегию и тактику физического самосовершенствования с учетом условий профессиональной деятельности и образа жизни <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опасные для жизни и здоровья человека обстоятельства и факторы повседневной жизни и профессиональной деятельности <p>Умеет:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - производить оценку условий жизни и деятельности на наличие проблем, связанных с безопасностью <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и правила безопасности в различных областях жизнедеятельности; - особенности безопасности в своей профессиональной сфере <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять действия по обеспечению условий безопасности и предотвращению их нарушений в различных ситуациях <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы и средства оказания помощи <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при необходимости принимать предварительные меры помощи пострадавшему <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды, формы и направления хозяйственной деятельности в обществе; - механизмы рыночного и государственного регулирования экономики, условия экономического развития <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновывать принимаемые решения экономического характера в различных областях своей жизнедеятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Знает:</p>

<p>планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p>	<ul style="list-style-type: none"> - собственные потребительские запросы и соответствующие финансовые цели; - предлагаемые финансовыми организациями инструменты для распоряжения личным бюджетом <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом осуществления доступных финансовых операций в различных областях жизнедеятельности
---	--

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
<p>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</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационно-правовые основы противодействия и профилактики коррупции в обществе и профессиональной сфере; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять проявления коррупционных правонарушений и меры ответственности за них; - определять наиболее эффективные способы противодействия коррупции <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средствами правовой оценки проявлений коррупции и критериями выбора мер профилактики и противодействия ей
<p>УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задачи, условия и формы работы по предотвращению коррупции в различных социальных структурах <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сотрудничать в составе профессиональной или общественной организации в работе по формированию антикоррупционных принципов и убеждений в общественной и профессиональной сферах <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организации мероприятий целевого тематического характера

<p>УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции</p>	<p>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</p>
--	---

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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
<p>ОПК-1.1. Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.</p>	<p>Знает: - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры и художественные направления в аудиовизуальном искусстве Умеет: - выявлять и реализовывать в профессиональной деятельности культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности Владеет: - опытом эстетического, смыслового и технологического освоения жанровых особенностей литературного материала.</p>
<p>ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>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</p>

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом подготовки озвучания и звукового дизайна в соответствии с результатами профессиональной интерпретации художественного материала.
--	---

- ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры:

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники информации о современном положении дел и политике государства в области культуры и искусства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать события и явления в области культуры и искусства, исходя из современных интересов общественного и государственного развития; - обосновывать и формулировать современную проблематику общественной и культурной жизни <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа проблем современной общественной и культурной жизни, определяющих проблематику государственной культурной политики
ОПК-2.2. Вносит коррективы в разработанные концепции тематического планирования творческих проектов в соответствии с нюансами проблематики актуальной государственной политики РФ в сфере культуры	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные направления и специфику деятельности в области культуры и искусства; - основные задачи и условия регулирования (управления) в области культуры и искусства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять свою деятельность с учетом содержания и взаимосвязи правового, административного и экономического регулирования в сфере культуры и искусства <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом работы над творческим проектом с реализацией соответствующих административно-правовых условий и норм

- способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла. (ОПК-3):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-3.1. Анализирует традиции отечественной школы аудиовизуальных искусств, творческое наследие деятелей музыкального искусства, историю и важнейшие достижения мировой культуры.	Знает: - различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности Умеет: - вести поиск и аналитическую обработку информации в соответствии с тематическим содержанием, целями и задачами творческого проекта Владеет: - навыками сбора и сортировки информации
ОПК-3.2. Владеет стилистикой и приемами художественно-выразительных средств, навыками методологического анализа различных видов искусства; концептуальным видением художественного процесса в историко-литературном контексте для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.	Знает: - набор стилистических и художественно-выразительных средств, характерных для различных жанров аудиовизуальных произведений; Умеет: - проводить методологический анализ различных видов искусства; Владеет: - концептуальным видением художественного процесса.
ОПК-3.3. Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций школы звукорежиссуры.	Знает: - Традиции школы звукорежиссуры. Умеет: - Планировать и осуществлять профессиональную деятельность, сверяясь с традициями школы и актуальными новациями в методиках и технологиях. Владеет: - Навыками стратегического и тактического планирования на основе знания традиций и инноваций.

- способен, используя знание теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом, других смежных областей знания, воплощать творческие замыслы. (ОПК-4):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-4.1. Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, звукорежиссуры, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры	Знает: - Основные традиции отечественной школы экранных искусств; - Историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры. Умеет: - Анализировать традиции отечественной школы искусств в контексте ситуации и конкретных задач творческого проекта; Владеет:

	- опытом создания творческих концепций на основе анализа традиций и достижений мировой культуры.
ОПК-4-2. Воплощает творческие замыслы, используя знания теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закономерности и стратегии воплощения творческих замыслов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать оптимальный алгоритм воплощения творческого замысла и следовать ему. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опытном самостоятельного и коллективного воплощения творческого замысла на основе знания теории, истории и практики звукорежиссуры и экранного искусства в целом.

- способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла и применять их на практике с использованием технических средств и технологий звукорежиссуры современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств; организовывать и направлять работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения. (ОПК-5):

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ОПК-5.1. Организует работу звукорежиссерской группы, определяя творческие и производственные задачи.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Богатый арсенал оптимальных способов реализации авторского замысла; - Широкий спектр современных технических средств и технологий звукорежиссуры. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать и адаптировать оптимальный способ (набор способов) реализации авторского замысла; - Применять современные технические средства и технологии звукорежиссуры. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками применения современных технических средств и технологий звукорежиссуры в соответствии с выбранным (адаптированным) способом реализации авторского замысла.
ОПК-5.2. Работает во взаимодействии с ассистентами звукорежиссера, операторами и другим персоналом на этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным произведением.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные технологии проведения озвучивания; - возможности и ограничения данных технологий. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбирать оптимальную технологию проведения озвучивания в соответствии с конкретным авторским замыслом и

	<p>условиями решения задачи (ресурсы, ограничения, риски).</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом работы над творческим проектом с проведением озвучивания.
<p>ОПК-5.3. Направляет работу звуковой бригады на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности современного этапа развития культуры и искусства в стране <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать уровень значимости и актуальности разнообразных направлений государственной культурной политики в соответствии с конкретными условиями общественного развития <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом участия в реализации тематически приоритетных творческих проектов
<p>ОПК-5.4. При создании эстетически целостного художественного произведения воплощает замысел режиссера в кооперации с другими членами творческого коллектива</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Критерии целостности художественного произведения; - Алгоритмы интерпретации авторского замысла. - Принципы эффективной командной работы. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать профессиональные методы и приемы работы для воплощения режиссерского замысла; - Работать в тесном конструктивном взаимодействии с другими членами творческого коллектива; - Проявлять разумную инициативу в вопросах оптимизации технологических цепочек и экономии ресурсов. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками профессиональной интерпретации и коммуникации, направленными на создание эстетически целостного художественного произведения.

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6):

<p>ОПК-6.1. Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основы информатики и компьютерной грамотности; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использовать стандартное офисное программное обеспечение для решения профессиональных задач;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Использовать стандартное офисное оборудование для решения профессиональных задач; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками уверенного пользователя персонального компьютера и стандартного программного обеспечения.
ОПК-6.2. Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять обоснованный выбор и применение информационно-коммуникационных технологий, соответствующих задачам профессиональной деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения электронных средств и систем коммуникации в профессиональной деятельности

- способен осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность, создавать оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства, используя принципы анализа звукозрительных произведений (ПК-1).

ПК-1.1. Анализирует средства и материалы, применяемы в творческой индустрии на основе знаний о художественных стилях.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специфику, элементы, методы анализа звукозрительного образа аудиовизуального произведения; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать и применять адекватный метод анализа звукозрительного образа; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой интерпретации и анализа звукозрительного образа.
ПК-1.2. Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками творческого процесса.	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные принципы звуковой партитуры аудиовизуального произведения; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять основные принципы звуковой партитуры в целях решения профессиональных задач; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой применения основных принципов звуковой партитуры аудиовизуального произведения.
ПК-1.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности в области аудиовизуального искусства	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Широкий спектр художественной выразительности в области аудиовизуального искусства;

	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать, адаптировать и применять комплексы средств художественной выразительности в соответствии с поставленными задачами; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками создания оригинальных звуковых решений с применением широкого спектра выразительных средств.
--	--

- способен, опираясь на имеющийся искусствоведческий базис, определить обозначенную режиссером-постановщиком задачу экранного произведения аудиовизуального искусства, и в сотрудничестве с членами творческого коллектива, декодифицировать основной стилистический контур, жанр и звукозрительный образ (ПК-2).

<p>ПК-2.1. Выбирает из богатого отрефлектированного и проанализированного личного и командного арсенала художественные и технические средства для создания художественного образа аудиовизуального произведения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Богатый арсенал художественных и технических средств для создания художественного образа; - Источники пополнения арсенала художественных средств. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Интерпретировать и классифицировать художественные и технические средства для решения профессиональных задач; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методиками и критериями отбора художественных и технических средств. - Навыками и опытом отбора выразительных и технических средств для создания художественного образа аудиовизуального произведения.
---	--

<p>ПК-2.2. Адаптирует и эффективно применяет конкретный набор художественных и технических средств для реализации творческого замысла на высоком профессиональном уровне.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципы адаптации и применения выразительных и технических средств; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адаптировать, комбинировать и применять выразительные и технические средства. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методикой адаптации и комбинирования выразительных и технических средств; - Опытном реализации творческого замысла с применением различных комбинаций средств выразительности и технических средств.
---	--

- способен применять современные аудиотехнологии при создании произведений аудиовизуальных искусств (ПК-3).

<p>ПК-3.1. Анализирует и применяет акустические параметры инструментов и</p>	<p>Знает:</p>
--	---------------

<p>акустические свойства помещений при создании аудиовизуальной продукции</p>	<p>- Акустические параметры инструментов и акустические свойства помещений. Умеет: - Создавать аудиовизуальную продукцию с учетом акустических параметров инструментов и акустических свойств помещений. Владеет: - Навыками аналитической работы с различными акустическими параметрами и свойствами.</p>
<p>ПК-3.2. Осуществляет полный цикл работы со звуком с применением технических средств и электротехнического оборудования</p>	<p>Знает: - Свойства звука как физического явления; - Психологию восприятия звука; - Возможности и ограничения различного электротехнического оборудования и ПО для работы со звуком. Умеет: - Применять технические средства и электротехническое оборудование; Владеет: - Опытном осуществлении полного цикла работы со звуком, в том числе с применением спецсредств и электротехнического оборудования.</p>
<p>ПК-3.3. Создает оригинальные звуковые решения, владея всеми технологиями озвучивания и проведения записи звука</p>	<p>Знает: - Технологии и принципы озвучивания и записи звука. Умеет: - Осуществлять процедуры озвучивания и записи звука. Владеет: - Опытном создания оригинальных звуковых решения с применением различных технологий (и их комбинаций) озвучивания и записи звука.</p>

ПК-4. Способен правильно эксплуатировать звукотехническое оборудование при создании произведений аудиовизуальных искусств

<p>ПК-4.1. Понимает принципы построения звукотехнических комплексов, эксплуатирует современное звукотехническое оборудование, выбирает технологическую цепочку и звукотехническое оборудование</p>	<p>Знает: - Состав и принципы построения звукотехнических комплексов. - Возможности и ограничения звукотехнического оборудования. Умеет: - Выбирать звукотехнические комплексы и звукотехническое оборудование, технологические цепочки в зависимости от поставленных задач. Владеет:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Опытом непосредственного взаимодействия со звукотехническими комплексами и звукотехническим оборудованием. - Навыком применения различных технологических цепочек для решения профессиональных задач.
ПК-4.2. Выбирает технологию проведения озвучивания для реализации звукового решения аудиовизуального произведения	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Алгоритмы выбора технологий проведения озвучивания. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать технологию проведения озвучивания в соответствии с конкретными условиями и профессиональными задачами. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками и опытом соотнесения различных технологий проведения озвучивания с конкретными условиями и профессиональными задачами.
ПК-4.3. Выбирает технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм на всех этапах работы над аудиовизуальным производением	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Существующие технологии и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм; правила его эксплуатации. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выбирать и применять технологию и звуковое оборудование для производства первичных фонограмм. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками применения звукового оборудования на всех этапах работы над аудиовизуальным производением.

Студентам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация *Звукорежиссер аудиовизуальных искусств* и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством науки и высшего образования 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, чрезвычайные транспортные или 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 форме обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

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 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)» 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 художественного материала и условий его аудиовизуальной реализации, определяется содержание и проводится предварительная подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности, успешно прошедший промежуточную аттестацию по всем дисциплинам и практикам и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

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 Институтутом 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.

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает письменные заявления проходящих аттестацию в случае нарушения, по их мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с его результатами.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя два государственных аттестационных испытания:

1. Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена.
2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1. Программа государственного экзамена «История и теория мировой художественной культуры»

1.1. Цели и задачи государственного экзамена

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, проводится с целью выявления теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, его способности к самостоятельным суждениям и выводам на основе приобретенных в процессе обучения знаний.

Задача государственного экзамена – контроль теоретических знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем следующие дисциплины: *История, Философия, История русской литературы, Историй зарубежной литературы, История отечественного кино, История зарубежного кино, История русского изобразительного искусства, История зарубежного изобразительного искусства, Основы государственной культурной политики, Культурология.*

Студент должен проявить способность свободно ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, соответствующему присваиваемой квалификации; владение знаниями основных закономерностей развития искусства и художественной культуры в общеисторическом контексте.

1.2. Краткое содержание дисциплин, составляющих программу государственного экзамена.

История

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.

Античное наследие в эпоху великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы.

Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.

Особенности и основные этапы экономического развития России. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в России. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру.

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.

Россия в начале XX в. Объективная потребность экономической модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: классификация, программы, тактика.

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внешняя политика.

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопrotивление сталинизму.

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война.

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития.

СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.

Философия

Специфика античного философствования. Философские учения Пифагора, Гераклита Эфесского, Демокрита, Анаксагора. Софистика как явление философии и культуры. Сократ: философия как искусство жизни. Античная философия высокой классики. Платон и Аристотель.

Эллинистическая философия. Эпикур: удовольствие как цель жизни. Стоицизм: Зенон, Марк Аврелий, Луций Анней Сенека. Скептицизм: Пиррон, Тимон, Секст-Эмпирик.

Христианство и средневековая философия. Аврелий Августин: «Верю, чтобы понимать». «Исповедь» Августина Блаженного — величайшее произведение средних веков. Философия истории: «град земной» и «град Божий». Произведения С.Бозция и Ф. Аквинского.

Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения. Связь с античностью. Отношение к ценностям средних веков. Н. Кузанский, Н. Макиавелли, М. Монтень.

Общие закономерности философского рационализма Нового времени. Ф. Бэкон. Р. Декарт. «Этика» Б. Спинозы.

Английская эмпирическая философия. Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм.

Философия эпохи Просвещения. Значение «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» Д'Аламбера и Д. Дидро. П. Гольбах, Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. Специфика немецкого Просвещения. Г. Лессинг, И. Гердер, Ф. Шиллер, И.-В. Гёте.

Немецкая классическая философия. И. Кант, И.-Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г.-В.-Ф. Гегель. Диалектическая логика Гегеля. Роль концепции Л. Фейербаха в формировании философии марксизма. Место марксизма в истории философии. Противоречия марксистской мысли.

Философия иррационализма. С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Психоанализ. З. Фрейд: концепция бессознательного. К. Юнг: концепция архетипа. Искусство и психоанализ. Природа художественного воображения. Неофрейдизм: Э. Фромм.

Философская антропология. М. Шелер, П. де Шарден. История человечества как развитие сознания. Ноосфера как мир бессмертных сознаний.

Феноменологическая философия: Э. Гуссерль. Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю. Социальная философия Х. Ортеги-и-Гассета.

«Восстание масс». Массы и элита. Дегуманизация современного искусства.

Постмодернизм как своеобразное продолжение авангардистских экспериментов начала XX века. Отказ от традиционных претензий на четко артикулированную истину. М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида. «Деконструкция» как деструкция метафизики.

Национальная специфика и характерные особенности русского философствования. Взаимоотношения русской философии с философской традицией Запада. Философские искания в светской культуре XVIII века. Русское Просвещение: гуманизм, история, национальное самосознание. Философская жизнь в России первой четверти XIX века. Философия природы Д. Велланского. Московский кружок «любомудров»: В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский и др. П. Я. Чаадаев: христианская историософия. Этический идеализм А.И.Герцена. Вера в Россию как спасение от нравственной гибели.

Начало славянофильства: А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Противопоставление христианского просвещения западному рационализму. Поздние славянофилы: Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов. Неприятие демократии, прогресса, либеральных общественных теорий. Апология государственности.

Многообразие направлений в русской философии. Философия общего дела Н.Ф. Федорова. Синтез философии, науки и религии В. С. Соловьева. Философия абсолютного творчества Л. М. Лопатина. Русские религиозные философы: П.А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Л. Шестов, Л.П. Карсавин. Идеи всеединства и диалектика А. Ф. Лосева.

Эстетика

Эстетика как философия искусства и теория художественной культуры. Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока. Античная эстетика и ее основные идеи.

Религиозный характер средневековой эстетики.

Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и художественная практика.

Эстетика классицизма и барокко. Основные характеристики культуры Нового времени. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма. Основные идеи и принципы классицистской эстетики.

Эстетическая мысль в России: от Средневековья к Новому времени.

Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания. Искусство как отражение действительности и принцип правдоподобия. Искусство и воспитание.

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Искусство как выявление идеи в образе. Идеал и пафос.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Бунтующая личность

романтического героя и мистическая миссия художника.

Европейская эстетика первой половины XIX века. Мир как воля и его художественное отображение у А. Шопенгауэра. Проблема гения. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). С. Кьеркегор — предтеча эстетики экзистенциализма.

Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века.

Европейская эстетика второй половины XIX века. Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений.

Европейские эстетические концепции XX века. Идеи феноменологической, психоаналитической, экзистенциальной и семиотической эстетики. Постмодернизм и эстетика.

Эстетическое сознание и его структура. Духовный характер эстетического чувства. Место эстетического переживания в системе духовных чувств человека (нравственных, религиозных, патриотических). Индивидуальное и социокультурное в эстетических чувствах. Эстетический вкус как существенная особенность личности. Идеал как ценностный критерий эстетической оценки. Эстетические теории — суждения о сущности эстетического, выраженные в систематизированной форме (система понятий, категорий, принципов, концепций). Эстетическая культура — сложная взаимосвязанная система эстетических отношений, видов эстетической деятельности, эстетических ценностей и эстетического сознания.

Основные эстетические категории. Эстетическое как метакатегория. Категории эстетических отношений: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое.

Природа и сущность искусства. Искусство как сложная полифункциональная система. Искусство как моделирование, сохранение и трансляция экзистенциального и духовного опыта, способ приобщения к человеческому миру. Искусство среди других форм культуры и типов духовного.

Художественный образ — отражение реальности и ее моделирование в соответствии с целями и смыслом искусства, чувствами и мыслями художника, рождающимся в воображении замыслом произведения. Художественная условность, связанная с воспроизведением объективного и выражением субъективного.

Произведение искусства как единство содержания и формы. Основные компоненты художественного содержания. Тема и идея произведения искусства. Основные компоненты художественной формы: композиция, сюжет, фабула, изобразительно выразительные средства видов и жанров искусства.

Система искусств и принципы их классификации. Роды, виды, жанры искусства.

Специфика художественного творчества. Диалектика эмоционально-чувственного и рационально-логического в творчестве. Художественный метод и творческая индивидуальность. Профессионализм и дилетантизм.

Восприятие художественного произведения как творческий акт. Проблема интерпретации и адекватности восприятия. Значение социокультурного контекста.

Проблема типологизации художественных явлений в истории искусства. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Творческие методы и художественные системы. Метод и стиль: диалектика связей. Стилеобразующие факторы. “Стиль эпохи”. Стиль и индивидуальная творческая манера.

История русской литературы, История зарубежной литературы

Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература; жанры античной литературы.

Средневековая литература; христианство и литература; жанры средневековой литературы; древнерусская литература.

Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах

Европы.

Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика.

Литература Эпохи Просвещения в странах Европы и в России; сентиментализм и его художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в европейских странах и в России.

Становление реалистической литературы; европейский и русский роман XIX века; художественные направления в литературе рубежа XIX – XX веков.

Первая мировая война и русская революция в зеркале литературы. Литература о Второй мировой войне.

Основные художественные системы и идеологические направления литературы XX века. Русская и мировая литература новейшего времени.

История отечественного кино, История зарубежного кино

Происхождение кино. Кино как синтез искусств. Кино и литература. Возникновение кинематографа. Взаимодействие художественных культур.

Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития русского кинематографа. «Золотой век» русского кинематографа. Рождение «нового кинематографа».

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском кинематографе XX века. Многообразие (различие и общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и кинематограф XX века. Жанры и формы кинематографа. Кинематограф и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии искусства XX века.

Кино и музыка. Музыкальный кинематограф (опера, балет, оперетта, мюзикл). Основные этапы, тенденции развития.

Современные формы развития кинематографа в России и за рубежом. Основные кинематографические идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI веков. Запад и Восток как проблема развития литературы, театра и кинематографа.

Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии кинематографа.

История режиссуры

Искусство постановки спектакля и режиссура как самостоятельный род творческой деятельности. Роль режиссуры в системе театрального и кинематографического искусств, в социокультурном контексте.

Формирование, становление и развитие профессиональной режиссуры. Режиссура символистского кинематографа.

Театральные системы XX века и развитие режиссуры. Связь режиссерского искусства с методологией и стилем актерской игры, с театральной школой.

К. Станиславский как режиссер и театральный педагог. Основные этапы формирования и развития системы Станиславского. Студии МХТ. Российские и зарубежные последователи Станиславского. Творческое наследие Станиславского и современный театр. Влияние идей Станиславского на кинематограф.

Основные тенденции развития европейской режиссуры второй половины XX века.

Русская режиссура второй половины XX века.

История изобразительного искусства

Искусство древних цивилизаций. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство и начало искусства средневековья. Византийское искусство. Искусство Романского периода. Готика: памятники архитектуры, скульптуры и прикладного творчества. Искусство Возрождения. Европейское искусство XVII века. Искусство Западной Европы XVIII века. Французский романтизм и его влияние на искусство стран Западной Европы начала XIX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм.

Авангардизм и неоавангардизм в европейском искусстве XX века.

Начальный период формирования местных художественных школ в России XI-XIII вв. Новгородская живопись. Формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. Формирование и развитие светской художественной культуры в XVIII веке. Особенности русского романтизма. Русский романтизм первой половины XIX века как тенденция преодоления академизма. Становление и эволюция национального демократического искусства второй половины XIX века. Поиски новых путей в искусстве на рубеже XIX-XX веков. Художественные объединения начала XX века. Импрессионизм в русской живописи. Футуризм в России. Разнообразие и борьба направлений в искусстве первого послереволюционного десятилетия. Изобразительное искусство 1930-х–1980-х годов. Особенности искусства периода Великой Отечественной войны. Андеграунд в советском изобразительном искусстве. Многообразие школ и направлений в современном изобразительном искусстве России.

История музыки

Музыкальная грамота; музыкальные формы и жанры. Западноевропейская музыка (Бах, Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт; Бетховен); романтизм в музыке: Шуберт, Шуман, Шопен; Лист, Вагнер, Дебюсси); русская музыка (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский, Скрябин, Рахманинов); музыка советского периода (Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Свиридов, Щедрин, Шнитке). Краткий обзор и характеристика важнейших направлений в музыке XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония, алеаторика, конкретная музыка и др.

1.3. Контрольные вопросы к государственному экзамену

1. Культура Античности: философия, литература, архитектура.
2. Европейская культура Средних веков: религия, философия, архитектура, литература.
3. Культура эпохи Возрождения: философия, литература, живопись, музыка.
4. Древнерусское искусство: архитектура, иконопись, литература.
5. Европейский классицизм: эстетика и художественная практика.
6. Культура эпохи Просвещения в Западной Европе.
7. Русская культура XVIII века.
8. Романтизм в культуре. Философско-эстетические принципы и художественная практика: литература, живопись, музыка.
9. Культура второй половины XIX века: литература, музыка, живопись.
10. Тенденции культуры конца XIX-начала XX века. Философские основы, социальный контекст, художественная практика.
11. Русская художественная культура 1920-х годов: литература, живопись, музыка.
12. Новые направления в европейской культуре первой половины XX века.
13. Философия и европейская художественная культура второй половины XX века: литература, кино, живопись, музыка.
14. Русская художественная культура середины 50—80-х годов XX века. Литература, кино, изобразительное искусство, музыка.
15. Русская художественная культура рубежа XX – XXI вв.
16. Постмодернизм: теория и практика.
17. Европейская режиссура конца XIX и начала XX века: А. Антуан, О. Брам, М.-О. Люнье-По, М. Рейнхардт.
18. Создание Московского художественного театра. Новые принципы постановки спектакля.
19. Творческий путь К.С. Станиславского: актерские достижения, режиссура, теория, педагогика.
20. В.Э. Мейерхольд: спектакли, творческий метод.

21. Е.Б. Вахтангов: спектакли, творческий метод.
22. А.Я. Таиров и Московский Камерный театр.
23. Михаил Чехов: искусство актера и творческий метод.
24. Направления европейского театра первой половины XX века (экспрессионизм, сюрреализм, театр жестокости).
25. Б. Брехт. Эпический театр
26. Г.А. Товстоногов: творческие принципы и путь режиссера.
27. Европейский театр второй половины XX века: абсурдизм, «бедный театр», театральная антропология.
28. А.В. Эфрос – спектакли, книги, режиссерские принципы.
29. Европейская режиссура последней четверти XX века: П. Брук, Дж. Стрелер, А. Мнушкина, Э. Някрошюс.
30. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке.
31. Русский театр конца XX—начала XXI века. Спектакли А.А. Васильева, Л.А. Додина, К.М. Гинкаса, П.Н. Фоменко, В.В. Фокина.
32. Новые явления в русском театре XXI века. Драматургия, режиссура.

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 существенные ошибки в ответе на второй вопрос, частично правильные ответы на дополнительные вопросы *или* достаточно подробные ответы на оба вопроса, но значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы;

«неудовлетворительно» – принципиальные ошибки в ответах на оба вопроса, значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы.

2. Выполнение выпускной квалификационной работы

Написанию выпускной квалификационной работы предшествует этап съемочной практики. На этапе непосредственной работы над ВКР студент преобразует отснятый материал в индивидуальную творческую работу с акцентом на оригинальное звуковое решение.

Не менее чем за две недели до даты защиты выпускной квалификационной работы творческий продукт направляется на рецензирование независимому эксперту. Рецензия вместе с другими документами и материалами входит в комплект, необходимый для прохождения Государственной итоговой аттестации.

3. Требования к выпускным квалификационным работам

3.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы.

3.1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой описание и анализ студентом-звукорежиссером процесса творческой работы над аудиовизуальным произведением.

Руководство подготовкой ВКР осуществляет руководитель курса или преподаватель по дисциплине «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)», в нагрузку которого включены часы на руководство преддипломной практикой.

3.1.2. Разделы и содержание:

Введение (краткая информация о художественной основе, авторе, теме, идее и причине выбора данного материала).

Аналитическая справка. Определение темы, идеи, основного конфликта. Разбор содержания и последовательности событий (событийный ряд). Характеристика действующих лиц, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы и мотивов действий. Композиционные, жанровые и стилевые особенности художественного материала.

Формирование режиссерского замысла аудиовизуального произведения.

Анализ визуальной составляющей творческого продукта.

Аудиовизуальный образный язык произведения.

Анализ процесса и результатов реализации замысла.

Обоснование звукового решения произведения.

Технологическая цепочка реализации аудиовизуального образа.

Приложения:

- диск с видеозаписью творческого продукта;
- текстовая фиксация творческого продукта;
- рецензия на выпускную квалификационную работу с оценкой из пяти баллов, подготовленная независимым экспертом.
- рецензии и комментарии целевой аудитории произведения, в случае демонстрации.

3.1.3. Объем и оформление ВКР.

Объем ВКР должен составлять не менее 20 страниц формата А4 основного текста, без учета приложений. Работа должна иметь научный аппарат (ссылки на источники, список использованной литературы), выполненный в соответствии с государственными стандартами. Обучающийся допускается к защите ВКР руководителем курса, который визирует работу соответствующей отметкой на титульном листе. Студент должен быть ознакомлен с текстами отзыва руководителя выпускной квалификационной работы о работе выпускника в период подготовки ВКР и рецензии на ВКР не позднее, чем за пять дней до защиты.

Электронная версия текста ВКР и видеозапись творческого проекта предоставляются для ознакомления членам государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за пять дней до установленного расписанием дня защиты ВКР.

Печатная версия текста ВКР с допуском к защите руководителя курса вместе со всеми необходимыми документами (рецензия, отзыв руководителя ВКР), приложениями и электронной версией предоставляются на кафедру не позднее, чем за два дня до назначенной даты заседания государственной экзаменационной комиссии. Заведующий кафедрой (заместитель заведующего кафедрой) заверяет дату поступления на выпускающую кафедру экземпляра ВКР студента.

Требования к презентации ВКР:

1. Краткое изложение перед комиссией основных положений ВКР с использованием средств мультимедиа для демонстрации фрагментов творческого продукта, фотоснимков, звукозаписей, других характеризующих постановку материалов.
2. Продолжительность презентации – до 15 минут. Общая продолжительность защиты – до одного часа.

3.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Материалы для ВКР собираются студентами в период преддипломной практики – постановки спектакля в профессиональном театре, по окончании которой ими предоставляется руководителю курса предварительный вариант ВКР.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру не позднее, чем за два дня, до установленной расписанием даты государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до проведения ГИА.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК в следующем порядке:

- презентация, проводимая студентом и дающая представление о его работе над спектаклем и основных положениях ВКР;
- ответы на вопросы членов ГЭК, а после них с разрешения председателя – на вопросы других лиц, присутствующих на заседании;
- зачитывание текста рецензии, подготовленной независимым экспертом;
- выступления в дискуссии по обсуждаемой работе;
- заключительное слово студента, ответы на возникшие в дискуссии вопросы.

Вопросы, заданные студенту в ходе защиты членами государственной экзаменационной комиссии, и краткая характеристика ответов на них протоколируются секретарем ГЭК.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, в присутствии руководителей ВКР, председателя, членов и секретаря ГЭК.

Оценки объявляются студентам в день проведения государственной итоговой аттестации.

3.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы.

Члены ГЭК оценивают качество как самой ВКР, так и ее защиты, учитывая также оценку ВКР, данную в рецензии представителями администрации театра, в котором студент осуществил постановку спектакля.

При оценке аудиовизуального произведения рассматриваются следующие его компоненты:

- художественные достоинства выбранного / созданного / адаптированного материала, его актуальность;
- круг проблем, поднятых в произведении, структурные элементы организации сценического действия (анализ предлагаемых обстоятельств, основной конфликт, разработка событийного ряда, сквозное действие),
- формообразующие средства (музыкальное оформление, озвучание, синхронизация с визуальным рядом, специальные эффекты);
- жанровое и стилистическое решение;
- выразительность образного языка аудиовизуального произведения.

Качественный уровень ВКР, отражающей процесс работы выпускника над аудиовизуальным произведением, определяется следующими параметрами:

- 1) соответствие установленным требованиям по структуре и оформлению ВКР,

полнота отражения всех сторон работы режиссера-выпускника над дипломным проектом;

- 2) художественная и социально-психологическая обоснованность выбора художественного материала и его режиссерской разработки;
- 3) творческая обоснованность и оригинальность творческого замысла произведения и выбора выразительных средств для его художественной и технической реализации;
- 4) уровень профессионального мышления, владения терминологией, умение аргументированно выразить свою творческую позицию.

ВКР признается отличной, если выполнена полноценно по всем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по двум качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются существенные замечания.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по двум и более качественным параметрам.

Качество защиты определяется содержанием презентации ВКР, дающей представление о постановке студентом дипломного спектакля в профессиональном театре, а также ответами на поставленные ему вопросы и на 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 защите ВКР студенты пользуются доступными библиотечными ресурсами (начиная с библиотеки Института), компьютерными технологиями поиска и обработки информации (при необходимости – в компьютерном классе Института), сетью «Интернет».

На государственном экзамене студентам предоставляется возможность использовать настоящую рабочую программу, а также рабочие программы дисциплин, составляющих программу междисциплинарного государственного экзамена.

В ходе защиты ВКР студенту предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения государственного экзамена требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория с мебелью, создающей условия для работы полного состава ГЭК, секретаря комиссии, а также для подготовки к ответу шести студентов.

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория с мебелью, создающей условия для работы полного состава и секретаря ГЭК, для размещения приглашаемой публики (не менее 10 мест), для проведения презентации ВКР (столы, стенды – в зависимости от числа выпускников и объема предоставляемых материалов). Для просмотра в процессе защиты фрагментов видеозаписей спектаклей аудитория обеспечивается мультимедийной демонстрационной системой.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	– дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
2	- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
3	- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
4	- представить основные этапы развития эстетических учений;
5	- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств

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	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
3	Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерство)

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

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

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	Код занятия	Код занятия	Код занятия
	Раздел 1. Эстетика		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	8	2
1.2	Основные эстетические категории /Лек/	8	2
1.3	Эстетика Античности /Лек/	8	2
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	8	2
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	8	2
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	8	2
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	8	2
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	8	4
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	8	4
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	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: 01.09.2020).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

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 Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.rlx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 5 зачет 4
в том числе:		
аудиторные занятия	88	
самостоятельная	20	
часов на контроль	36	

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 _____

Рецензент(ы):

доктор искусствоведения, профессор Маркарян Надежда Александровна _____

кандидат искусствоведения, профессор Горфункель Елена Иосифовна _____

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна _____

кандидат искусствоведения, профессор Юрьев Андрей Алексеевич _____

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими специалистами 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-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

Результат обучения:

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

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	3
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	3	3
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	3
3.2	Испанский театр /Лек/	3	3
3.3	Английский театр /Лек/	3	3
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)			
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	3	3
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	3
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	3	1
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	2
Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.			
6.1	Немецкий театр /Лек/	4	2,5
6.2	Французский театр /Лек/	4	2,5
6.3	Английский театр /Лек/	4	2,5
6.4	Итальянский театр /Лек/	4	2,5
Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.			
7.1	Скандинавский театр /Лек/	4	3
7.2	Французский театр /Лек/	4	6
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	4	5
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	4	3
7.5	Итальянский театр /Лек/	4	1
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	8
7.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
Раздел 8. Театр XX в.			
8.1	Французский театр /Лек/	5	6
8.2	Английский театр /Лек/	5	6
8.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	6
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 зачету (4 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 соги.
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 творчество Рафаэля Санцио.
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 «титularные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.

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.

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.

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 Ristori.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

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 Мейнингенском 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 Рейнгардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофмансталия 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. Идеино-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 Сэмюэля 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 Пискагора.
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. Бояджиив 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. Третьейский 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 II 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. Подменные (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.
Силлонас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
Силлонас 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 (Атاليا) // 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.
Лесажа 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.
Клинггер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиво. 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.
Монгрёдьен 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.
Фридендер 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. Жакелия. // 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.
Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. 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
Бьернстjerne 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. Идеино-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 Кайнци. 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.

Пискачев Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э. Бумажное каноэ. 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., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идеино-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 «*time ring*». 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.
Якимович Т.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.
Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
Бартошевич, А.В. «Мирозданию 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. Йейтс 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 Пискагора 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.

Силонас 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 Торнтон 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 театра: 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'Нила 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. Кровавый фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).

Аполлинер Г. Груды 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. Калгула. 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 рогагоносец // 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 трупной 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. Невинный // 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 2 т. Т.1. М., 1973.
 Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
 Вивiani Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивiani 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. Стеклозверинец. 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: 01.09.2020).
 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2020).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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 обоснованное 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.

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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует знания только основ материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточный 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.
«неудовлетворительно» / «незачет»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся не знает значительной части материала, не 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.

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплины, а определяется освоением ее в целом.

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 Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2023 Звукорежиссура очная.plx
55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

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 55.05.02
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

составлена на основании учебного плана:

2023 Звукорежиссура очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 г. протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от 02.02.2023 г. № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих специалистов, 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».	
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

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:

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий**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	1
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	1
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	1
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	0,5
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	14
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	5	1
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	5	2
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	5	1
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	5	1
2.5	Драматургия А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903) /Лек/	5	1
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	5	1
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	5	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	14
	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
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	0,1
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	0,1
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	1
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	0,5
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	1
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	1
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	0,5
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	0,5
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	0,5
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	0,5
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	1
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	0,1
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	1
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	0,2
3.19	Самостоятельная работа /Ср/	5	14
	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	1
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	1
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	1
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	1
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	1
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	1
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	1
4.23	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	2
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	2
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	6	2
4.26	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	6	2

4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действия.
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. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского 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. Дмитриевский — «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.

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. Сухоходов-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.

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. Спектакли 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: 1923 – 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.
- 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

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 XIX 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: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины XIX 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 Бальзамине: 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. Евреиннов 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. Рошин 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
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST – 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 – 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 – 1 шт.

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.

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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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»	<ul style="list-style-type: none"> • 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.