

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

**Факультет музыкально-художественного образования  
имени Джульетты Якубович  
Кафедра культурологии и музыкознания**

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан факультета музыкально-  
художественного образования  
имени Джульетты Якубович

А.П. Кондратенко



2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**История искусств**

**По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование**

**Профиль: Культурологическое образование**

**Квалификация выпускника – бакалавр**

**Форма обучения очная, заочная**

**Курс 1-3 (1-5 семестр; 3-С семестры)**

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Культурологическое образование очной и заочной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18 октября 2013 г. № 544н, (в ред. Приказа Минтруда РФ от 05.08.2016 N 422н).

**СОСТАВИТЕЛЬ:**

доцент кафедры культурологии и музыкознания ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук Коночкина Оксана Ивановна

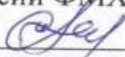
Утверждена на заседании кафедры культурологии и музыкознания  
протокол от « 15 » 01 2024 г., № 8

Заведующий кафедрой  
культурологии и музыкознания

 С.Г. Пиченикова


Одобрена на заседании учебно-методической комиссии ФМХО  
имени Джульетты Якубович  
протокол от « 14 » 01 2024 г., № 5

Председатель учебно-методической комиссии ФМХО  
имени Джульетты Якубович

 А.В. Сергиенко

**СОГЛАСОВАНО:**

Заведующий учебно-методическим отделом

 В.В. Савенков

## Структура и содержание учебной дисциплины

### 1. Цели и задачи учебной дисциплины

**Цель** изучения дисциплины – выявить логику художественного развития человечества через изучение произведений искусства, определить основные этапы и периоды становления систем художественного видения мира в разные эпохи в культуре разных народов, дать представление об основных исторических периодах развития искусства и формировании художественных направлений, стилей, течений, школ.

**Задачи:** Сформировать культурные ориентации и установки личности современного человека на эстетические идеалы, пробудить интерес к изучению истории мирового искусства.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «История искусств» входит в обязательную часть, формируемую участниками образовательных отношений, дисциплин подготовки студентов. индекс дисциплины Б1.О.07.08.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных понятий культуры и искусства; история возникновения искусства; умение ориентироваться в различных направлениях искусства; навыки анализа пути развития искусства под влиянием исторических процессов.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины «История», «История цивилизаций», служит основой для освоения дисциплин «Методика преподавания культурологических дисциплин».

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения ряда дисциплин, направленных на формирование профессиональной компетенций, для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

### 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
<b>Универсальные</b>		
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает особенности системного и критического мышления, аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.	<b>Знает:</b> закономерности научного познания; <b>умеет:</b> производить анализ (case-studies) конкретных ситуаций в истории науки; <b>Владеет:</b> прогнозирования культурных процессов применительно к развитию науки;
	УК-1.2. Умеет применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Владеет способами анализа источников информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	<b>Знает:</b> основные вехи научного познания и понимать преемственность в его развитии; <b>Умеет:</b> использовать средства логического анализа при решении исследовательских и прикладных задач; критически осмысливать историю науки и делать из неё выводы; <b>Владеет:</b> способами воздействия на культурные процессы,

		<p>прежде всего через формирование научного мышления и научного мировоззрения молодёжи.</p> <p><b>Знает:</b> особенности, тенденции и противоречия современного научного познания и отношения к науке; <b>умеет:</b> критически осмысливать историю науки и делать из неё выводы; <b>Владеет:</b> уважением к историческому наследию и культурным традициям.</p>
<b>Общепрофессиональные</b>		
<b>ОПК-1.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	<p>ОПК-1.1. Знает, понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.</p> <p>ОПК-1.2. Умеет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-1.3. Владеет в профессиональном общении нормами профессиональной этики.</p>	<p><b>Знает:</b> структуру и приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации; <b>умеет:</b> анализировать нормативные документы с разными задачами (ознакомление со структурой и содержанием; поиск ответа на конкретный вопрос). <b>Владеет навыками:</b> использовать правовые нормы как аргумент в дискуссии по вопросам образования, семейного воспитания, социальных и трудовых отношений.</p>
		<p><b>Знает:</b> имеет представление об общей и профессиональной этике, о</p>

		<p>содержании понятий «этика», «мораль», «нравственность», о роли этики в человеческом обществе, о роли и функциях профессиональной этики.</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать педагогические ситуации с точки зрения соответствия нормам профессиональной этики.</p> <p><b>Владеет:</b> нормами профессиональной этики в общении с участниками образовательных отношений.</p>
<b>Профессиональные</b>		
ПК-1 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-1.1. Знает способы интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).	<p><b>Знает:</b> особенности методической концепции, содержания и структуры основных учебно-методических комплектов по преподаваемым дисциплинам. <b>Умеет:</b> анализировать школьные учебники с точки зрения их структуры, содержания, методического аппарата, соответствия требованиям ФГОС общего образования. <b>Владеет:</b> навыком решения задач / выполнения практических заданий из школьного курса; обосновывает выбор способа выполнения задания.</p> <p><b>Знает:</b> об образовательном и развивающем потенциале области знания (сферы деятельности) по профилю подготовки, о возможностях представления данной образовательной области (деятельности) в формате программы дополнительного образования.</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать программы дополнительного образования и разрабатывать на их основе отдельные занятия, мероприятия.</p> <p><b>Владеет:</b> имеет опыт реализации занятия в рамках программы дополнительного образования (кружка,</p>

		секции, студии, детской площадки и т. п.).
	<p>ПК-1.2 Умеет использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.</p>	<p><b>Знает:</b> имеет представление о видах и особенностях образовательных технологий; понимает роль активных и интерактивных образовательных технологий как необходимого компонента системно-деятельного подхода к обучению.</p> <p><b>Умеет:</b> проектировать компоненты образовательных программ с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.</p> <p><b>Владеет:</b> опытом проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий по преподаваемым предметам с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.</p>
	<p>ПК-1.3. Владеет психолого-педагогическими знаниями и условиями создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.</p>	<p><b>Знает:</b> о сущности и разновидностях информационно-коммуникационных технологий, об их месте в образовательной деятельности современной образовательной организации, о роли ИКТ в создании условий для достижения обучающимися образовательных целей.</p> <p><b>Умеет:</b> проектировать компоненты образовательной программы с использованием ИКТ и цифровых образовательных ресурсов.</p> <p><b>Владеет:</b> навыком систематического, методически целесообразного использования ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в учебной и</p>

		внеучебной деятельности по преподаваемому предмету.
--	--	---

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### 4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)	
	Очная форма	Заочная форма
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>540 (15 зач. ед)</b>	<b>540 (15 зач. ед)</b>
<b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) в том числе:</b>	<b>180</b>	<b>70</b>
Лекции	82	36
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	98	34
Лабораторные работы	-	
Контрольные работы	-	
Курсовая работа (курсовой проект)	-	
Другие формы организации учебного процесса	-	
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>270</b>	<b>443</b>
<b>Форма аттестации</b>	Экзамен, экзамен, экзамен	Экзамен, экзамен, экзамен

##### 4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

###### Тема 1. Искусство как феномен культуры. Классификация искусств.

Искусство как форма культуры. Искусство как ядро художественной культуры. Художественная культура первобытного общества. Происхождение искусства и его функции. Первобытное искусство как исторический тип искусства. Синкретичный наивно-натуралистический тип мышления. Периодизация. Искусство Древнего Востока.

Роль географической среды и значение ирригационных систем в возникновении древних цивилизаций в долинах крупных рек Азии и Африки. Связь искусства с религией и царской властью. Искусство Древнего Египта. Периодизация. Отличительные черты искусства. Сложение заупокойного культа. Синкретизм художественного творчества, тотемизм. Сложение канона. Ведущая роль архитектуры. Возникновение жанра скульптурного портрета. Сложение нового художественного стиля, его своеобразие.

**Тема 2. Искусство Античного мира. Средневековья. Возрождения.** Античное искусство как исторический тип искусства. Периодизация. Протоантичное, или минойское (островное) искусство. Искусство Древней Греции. Основные факторы интенсивного развития греческого искусства. Антропоморфизм. Мера, размеренность – одна из основных идей античного искусства. Симметрия, гармония Искусство Древнего Рима. Истоки искусства. Прагматический характер римского искусства. Ведущая роль гражданской, утилитарной архитектуры (мосты, акведуки, общественные здания). Развитие новой строительной техники, широкое применение арочных, сводчатых и купольных конструкций. Значение античного искусства для общеевропейской культуры. Средневековый тип искусства. Византия и Западная Европа. Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки средневековой культуры. Искусство Византии. Искусство Средних веков в Западной Европе. Стилистические черты романской архитектуры. Искусство Готики. Европа в период XIII – XV вв. Происхождение термина «готика» и его условность. Периодизация. Готический стиль – заключительная стадия развития средневекового искусства Западной Европы. Искусство эпохи Возрождения. Итальянское

Возрождение. Особенности искусства. Изучение античной культуры, стремление возродить ее традицию. Отражение в искусстве гуманистических идей. «Северное Возрождение». Происхождение термина. Общая характеристика искусства. Углубленная религиозность, экспрессивность, мистическая экзальтация. Формирование новых видов и жанров. Особенности Возрождения в Нидерландах. Возрождение в Германии. Историческое своеобразие немецкого гуманизма.

**Тема 3. Западноевропейское искусство XVII - – XIX веков.** Искусство Италии XVII века.

Общая характеристика исторического и культурного развития стран Западной Европы XVII в. Основные центры итальянского искусства. Ведущая роль архитектуры. Монументальная живопись и ее возросшее значение в искусстве барокко. Происхождение термина «барокко», Фламандское барокко. «Золотой век» голландской живописи. Преобладание живописи над другими видами искусства. «Малые голландцы». Рембрандт Харменс ван Рейн как высшее достижение голландского искусства. Французский классицизм. Николас Пуссен. «Золотой век» испанского искусства Эль Греко. Диего Родригес де Сильва Веласкес – величайший испанский художник. Кризис испанской школы живописи в конце XVII в. Западноевропейское искусство XVIII – XIX веков. Импрессионизм и постимпрессионизм. Борьба между академическим жюри и художниками-романтиками, импрессионистами. Эдуар Мане – предтеча, соратник и друг импрессионистов. Использование классических тем, но в современной трактовке. Портреты. Натюрморты и пейзажи. Огюст Роден – крупнейший французский скульптор XIX века. Постимпрессионизм. Поль Гоген. Черты символизма в его искусстве. Винсент ван Гог – родоначальник живописного экспрессионизма.

**Тема 4. Основные тенденции развития искусства XX века.**

Стилистические течения западноевропейского Модерна. Модерн – период развития европейского искусства на рубеже XIX-XXвв., включающий различные художественные течения и школы. Хронологические рамки. Стилистические течения периода Модерна. Появление новых типов зданий, усложнение планов сооружений. Конструктивизм, рационализм, функционализм. Функционализм как интернациональный стиль 30-40-х гг.

Авангардные и модернистические течения. Рождение авангардных течений в изобразительном искусстве. Концепция художественного авангарда. Авангардные течения: абстракционизм, дадаизм, футуризм, сюрреализм, поп-арт, арт-дизайн, инсталляции, хэппенинг. Модернистические течения: фовизм, кубизм, экспрессионизм, неопластицизм, пуризм. Концептуальное искусство, концептуализм – первая стадия культуры постмодернизма. Развитие искусства конца XX в. под знаком эклектического разностилья. Утрата целостности, упорядоченной системности, глобальности.

**Тема 5. Русское искусство X – XVIII веков.**

Искусство Древнего Киева. Эллинистический и византийский характер культуры при Ярославе Мудром. Собор Св. Софии. Необычное сочетание мозаик и фресок в интерьере. Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря. Начало процесса феодальной раздробленности (с 1132 г.). Обособление русских княжеств. Бурное развитие придворно-княжеского жанра – четырехстолпные одноглавые храмы. **Новгородская школа** архитектуры, иконописи и фрески. Отделение Новгорода от Киева. Искусство конца XIV - XV века. «Русский Ренессанс». «Русский ренессанс» – условное название периода подъема русского национального искусства. Признаки возрождения культуры и искусства в середине XIVв. Объединение русских земель вокруг Москвы. Феофан Грек - художник русского Предвозрождения. Расцвет московской школы живописи. Андрей Рублев. Роспись (вместе с Даниилом Черным) Успенского собора во Владимире. Отход от византийской традиции, зарождение традиции чисто русской Иконы «Звенигородского чина». Ренессансное произведение Андрея Рублева - икона «Троица». «Московское барокко».



Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. «Годуновский классицизм», «годуновский стиль» - условное название стиля русского искусства, гл. образом архитектуры, в период царствования Бориса Годунова (1598-1605). Крупные центры строительства – Москва и Ярославль. Распространение парсунного письма, портретных изображений. Основание и строительство Петербурга. «Петровское барокко». Петровский стиль – стиль архитектуры Петербурга в первой четверти XVIII века (1703-1725). Основание города. Доминико Трезини – «первый архитектор Петербурга», создатель стиля «петровского барокко». Елизаветинское рококо – стиль русского искусства середины XVIII века, в годы правления императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761). Екатерининский классицизм – стиль русского искусства середины XVIII века, в годы правления императрицы Екатерины II (1762-1796). Петербург – «Северная Пальмира». Московский классицизм. Матвей Федорович Казаков – выдающийся архитектор «московского классицизма», мягкого, камерного стиля. Здание Московского университета.

#### **Тема 6. Русское искусство XIX - XX веков.**

Александровский классицизм – стиль русского искусства начала XIX века, в годы правления императора Александра I Павловича (1801-1825). Александровская эпоха – вершина русской культуры. Начало движения национального романтизма в русском искусстве. А. Н. Воронихин. Казанский собор – выдающийся памятник архитектуры этого периода. О. де Монферран. Исаакиевский собор – главный кафедральный собор Петербурга. Московский классицизм. Последствия Отечественной войны 1812 г. и пожара в Москве. О. И. Бове. Новый творческий метод – эклектика. Неостили и их идеологический смысл. Слияние академизма с романтизмом – главная особенность развития русского искусства начала XIX в. В исторической живописи господство академического Классицизма, в портрете – утверждение концепции Романтизма. (В. Г. Венецианов, В. А. Тропинин, П. А. Федотов, Ф. П. Толстой. «Бунт четырнадцати» в Императорской Академии художеств. Организация Товарищества передвижных художественных выставок. Поиски новых стилей и многообразие направлений и художественных объединений начала XX в. В. А. Серов – одна из центральных фигур русской художественной жизни рубежа веков. Творчество М. А. Врубеля – оригинальная версия модерна и целостное воплощение идей русского символизма. Своеобразие живописной манеры художника. «Мир искусства». Архитектура русского Модерна. Авангардизм, авангардное искусство – обобщенное наименование различных экспериментальных течений, школ, творчества отдельных художников XX в. Возникновение авангарда в период бурного противоречивого развития русской культуры. К. С. Малевич. Программное полотно «Черный квадрат в белом окладе» – своеобразный изобразительный манифест супрематизма, «символ нового искусства». Группа «Супремус». В. В. Кандинский. «Импресси», «импровизации» и «композиции». В. Е. Татлин – родоначальник конструктивизма. «Синтезо-статичные композиции» Татлина. Революция и авангард. Искусство постреволюционного периода (1917-1932). Октябрьская революция 1917 г. Изменение направления развития русского искусства. Создание новых групп, объединений, эксперименты и поиски в первой половине 20-х гг. Перестройка художественного образования. Возникновение новых видов художественной деятельности: кино, реклама, дизайн. Агитационное искусство. Конструктивизм - течение в советском искусстве 20-х гг. От критического реализма к реализму нового типа - стилю «героического реализма». Творчество А. А. Дейнеки – воплощение пафоса советской истории 1920-1930-х гг. Постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Художники «сурового стиля»: П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский. «Бульдозерная выставка» в московском микрорайоне Беляево (1974). «Группа Сретенских бульваров»: И. Кабаков, Э. Булатов, Э. Неизвестный. «Метафизический синтетизм» объединения «Санкт-Петербург» и его лидера М. Шемякина. В 1970-1980-х гг. размежевание советского искусства на три «крула»:

государственно-официальное, нейтрально-камерное и искусство андерграунда. Искусство концептуализма, соц-арта, постмодернистического художественного сознания. Соц-арт.

**Тема 7. Пути развития зарубежной музыкальной культуры от истоков до ХУ11 ст.** Музыкальная культура Древнего мира. Музыкальная культура Античного мира: ее развитие в системе рабовладельческого государства. Эпоха средневековья: Музыкальная культура раннего средневековья; Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров; Музыкальная культура Западной Европы эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения. Италия. Ренессанс ХУ – ХУ1 века. Джон Данстейбл; Развитие музыкальной культуры других стран в период Возрождения.

**Тема 8. Развитие музыкальной культуры Западной Европы ХУ11- первой половины Х1Х ст.** (возникновение итальянской оперы, развитие инструментальной музыки). Возникновение оперы в Италии. К.Монтеверди. Кантата и оратория. Опера во Франции. Ж.-Б.Люлли. Опера в Англии. Г.Перселл. Инструментальная музыка. А.Вивальди. Формирование национальных композиторских школ. Выдающиеся представители Германии, Италии, Франции и др. Музыкальная культура ХУ111 века. Общая характеристика. Творчество И.С.Баха. Творчество Г.Ф.Генделя. Творчество „Венских классиков”: Й.Гайдн. В.А.Моцарт. Классицизм и его эстетические принципы. Л.Бетховен.

Пути развития западноевропейской музыкальной культуры в первой половине Х1Х ст.. Общая характеристика музыкального романтизма. Ф.Шопен. Творческие достижения и особенности музыкального языка Ф.Листа. Романтизм в оперном жанре. Творчество Р.Вагнера. Развитие оперного искусства во второй половине Х1Х ст. Дж.Верди. Ж.Бизе.

Возникновения импрессионизма как художественного направления Западной Европы второй половины Х1Х ст. - нач. ХХ ст. Творчество композиторов-импрессионистов К.Дебюсси, М.Равеля.

**Тема 9. Пути развития славянской музыкальной культуры от Киевской Руси до начала ХУ111 ст.** Развитие церковного песнопения. Возникновение партесного пения. Рождение первых профессиональных музыкальных школ: вокальных, инструментальных. Возникновение хорового концерта. Особенности развития музыкальной культуры России эпохи Просвещения. Хоровая духовная музыка. Музыка для театра.

**Тема 10. Пути развития русской музыкальной культуры первой половины Х1Х ст.** М.И.Глинка. Русская музыкальная культура середины Х1Х ст. «Могучая кучка». Русская опера во второй половине Х1Х ст. Творчество П.И.Чайковского.

**Тема 11. Пути развития русской музыкальной культуры на рубеже Х1Х-ХХ ст.** Стилистические особенности. С.Рахманинов. А.Скрябин. И.Стравинский.

**Тема 12. Развитие русской музыки советского периода.** С.Прокофьев. Д.Шостакович. А.Хачатурян и др.

**Тема 13. Театральное искусство Античности.**

ТЕАТР греков и римлян – древнейший на территории Европы. Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н. э. Лучшая пора римского театра приходится на вторую половину III и на II в. До н. э. Происхождение Древнегреческой драмы и театра. Появлению драмы в Греции предшествовал длительный период, на протяжении которого ведущее место занимали сначала эпос, а затем лирика. Эпосу и лирике в свою очередь предшествовал фольклор – пословицы и поговорки, трудовые и обрядовые песни, гимны богам, мифы и другие виды устного народного творчества. В Греции обряды были связаны с культом богов – покровителей земледелия: Деметры, ее дочери Коры, Диониса. Такие обряды превращались иногда в культовую драму. Дионис (или Вакх) считался богом творческих сил природы; позднее он стал богом виноделия, а потом богом поэзии и театра. Символами Диониса считались растения, особенно виноградная лоза. Из обрядовых игр и песен в честь Диониса выросли три жанра древнегреческой драмы: **трагедия, комедия и сатирическая драма**. Театр демократических Афин. Своего высшего расцвета древнегреческое театральное искусство достигло в творчестве трех великих

трагиков V в. До н. э. – Эсхила, Софокла, Еврипида – и комедиографа Аристофана, деятельность которого захватывает и начало IV в. До н. э. Одновременно с ними писали и другие драматурги. Однако до нас дошли только небольшие отрывки из их произведений, а иногда – лишь имена и скудные сведения. **Римский театр.** Истоки римского театра. Народная драма. ЛАТИНЯНЕ были одним из многочисленных племен и народов, населявших древнюю Италию. Они жили по нижнему течению Тибра, в области, которая называлась Лациум. Столицей их был город Рим, основанный, по преданию, в 753 г. до н. э. Истоки римского театра и драмы восходят, как и в Греции, к обрядовым играм, богатым карнавальными элементами. Таков, например, праздник **Сатурналий – в честь италийского божества Сатурна.** Особенностью этого праздника было «переворачивание» привычных общественных отношений: господа на время праздника становились «рабами», а рабы «господами». Существовала и другая форма примитивных зрелищ – **сатура.** Основой для сатур послужили мимические танцы этрусских плясунов в дословном переводе - «смесь»).

**Тема 14. Театр эпохи средневековья и Возрождения.** Эпоха феодализма в Западной Европе охватывает исторический период с V до XVII в., до первых буржуазных революций. Новая социально-экономическая формация – **феодализм** – сложилась на развалинах рабовладельческой Римской империи. Образовались новые классы, на смену рабовладению пришло крепостничество с его антагонизмом между феодалами и крепостными. История средневекового театра проходит два этапа – этап раннего (с V по XI в.) и зрелого (с XII до середины XVI в.) средневековья. Процесс разделения труда захватывает вчерашних сельских остроловов и плясунов; они становятся профессиональными забавниками – **гистрионами.** Другой формой театрального искусства раннего средневековья стала **церковная драма.** Борясь против остатков античного театра, против сельских игрищ и гистрионов, церковь стремилась использовать действенность театральной пропаганды в своих целях. Уже в IX веке театрализуется месса, вырабатывается ритуал чтения в лицах эпизодов из легенд о рождении Иисуса Христа, о его погребении и воскресении. Из этих диалогов рождается ранняя **литургическая драма.** **Светская драматургия.** Первые ростки нового реалистического направления связываются с именем трувера Адама де Ла-Аль (ок. 1238 – ок. 1287) из французского города Арраса. Де Ла-Аль был страстно увлечен поэзией, музыкой, театром. Он жил в Париже и в Италии (при дворе Карла Анжуйского) и получил довольно широкую известность как поэт, музыкант, драматург. **Мираклъ. Мистерия. Моралите. Фарс.** СВОЕГО величия театральное искусство Западной Европы достигло в эпоху Возрождения, или Ренессанса. Утвердившись в Италии на рубеже XV–XVI вв., создав здесь новую драматургию и профессиональное сценическое искусство, театр Возрождения пережил «золотой век» в Испании, а затем достиг апогея своего развития в Англии эпохи Шекспира. Это было время разложения старой, феодальной формации и закладки основ новой, капиталистической. Формировались крупные европейские нации и национальные государства, ослабевала многовековая диктатура церкви и побеждало жизнерадостное свободомыслие. **Итальянский театр.** Драматургия писателей- гуманистов: Ариосто, \_ессонна\_ и, Аретино и др. **Театр дель-арте.** Комедия дель-арте была высшим достижением итальянского театра эпохи Возрождения и в значительной мере способствовала профессионализации всего европейского сценического искусства. **Театр Испании.** Лопе де Руэда, М.Сервантес, Лопе де Вега. **Английский театр.** В.Шекспир и его творчество.

#### **Тема 15. Театр Западной Европы XV11 – X1X в.в..**

Театр французского классицизма. Общая характеристика. Творчество Корнеля, Расина, Мольера. Театр эпохи Просвещения. Общая характеристика. Английский театр XV111в. Французский театр Просвещения. Бомарше. Итальянский театр. Гоцци и Гольдони. Театр немецкого Просвещения. Лессинг, Гете, Шиллер. Два основных художественных направления в искусстве XIX в. – **романтизм и реализм**–

представляли собой различные формы критического восприятия мира. Развитие литературы и театра в эту эпоху прошло через два этапа, рубежом между которыми явился 1848 год. На первом этапе господствующим художественным направлением был романтизм; в 30–40-е годы происходит утверждение критического реализма; после 1848–1871 гг. преобладает развлекательная тематика. В романтизме отчетливо проявились две тенденции, определившие два направления романтического течения: одно выражало настроение демократических слоев общества, в которых разочарование в результатах революции 1789 г. и неприятие политического режима сочетались с протестом против социальных пороков нового, буржуазного мира; другое направление выражало настроения ощущавшей свою историческую обреченность дворянской аристократии, чье стремление уйти от действительности было реакцией на революцию, а также проявлением неприятия буржуазных отношений. Этот романтизм представлен именами Байрона, Шелли и Кина в Англии; Гюго, Бокажа и Дорваль во Франции; Гейне, Гуцкова, Бюхнера, Девриента в Германии; Мицкевича и Словацкого в Польше; литераторами-декабристами, молодым Пушкиным, Лермонтовым и Мочаловым в России. Этот романтизм носил активный, жизнеутверждающий характер. Его герой был бунтарем, мстителем, борцом за человеческое достоинство, обличителем социального зла.

**Тема 16. Театр Западной Европы на рубеже XIX – XX веков.** В конце XIX в. Начинается новый период всемирной истории. Развитие капиталистического общества вступает в последнюю стадию – империалистическую. В духовной жизни буржуазного общества все явственнее обозначаются признаки начинающегося кризиса. В то же время все большую роль в развитии культуры и искусства начинают играть прогрессивные тенденции, направленные на демократизацию культуры и искусства, на укрепление их связи с передовыми идеями эпохи. Со всей отчетливостью проявляется столкновение двух культур в каждой национальной культуре. Именно потому французский театр этого времени приобретает значение нормы и образца для других стран, а французская буржуазная драма не только занимает большое место в театрах Англии, Германии и Австрии, но и оказывает сильное влияние на драматургию этих стран. Передовой художественный метод эпохи – критический реализм, позволивший крупнейшим писателям и художникам правдиво показывать современность, отражая ее противоречия и социальные пороки, был чужд буржуазному зрителю, отношение которого к той или иной пьесе, спектаклю, актеру имело решающее значение. Подлинная жизненная правда оставляла театр. Э.Золя, Г.Ибсен, Ростан, Метерлинк, Б.Шоу, Б.Брехт и др. Драматургия США.

**Тема 17. История Русского театра. Народные корни русского театра.** Следы этих игр и забав сохранялись очень долго. И после Октябрьской революции в селе Лихареве на притоке Оки Нерле, в пределах б. Владимирской губернии, перед началом сева бабы справляли «крапивное заговенье», в котором игра, развившаяся из рамок трудовых приемов, тесно сплеталась с обрядами. Обряды эти до мелочей совпадали с древнегреческими посевными играми, из которых на заре европейской культуры родился греческий театр. Игры сопровождают некоторые события семейной жизни, особенно свадьбу, которая во многих местах развевывалась в сложное представление, требовавшее от участников и больших навыков и природного дарования. Много игр приурочивалось к определенным праздникам, где под оболочкой христианских названий веками продолжали жить языческие обряды. Так, на святках, на масленице, представляющей собой, в основе, полное сходство и с древнегреческими дионисиями, и с западным карнавалом, обыватели рядились медведем, козой, лисцей или цыганом, разбойником. Приходя в гости к знакомым, особенно богатым, где можно было рассчитывать на угощение, ряженные вступали между собой в разговоры и разыгрывали небольшие сценки, выхваченные прямо из жизни, порой умело сплетенные намеками с интересами зрителей. Следующим этапом в развитии народной драмы является переход ее исполнения от людей, не оторванных от своего основного занятия, в руки профессиональных мастеров. Известно, что в первой

половине XVII века у наших больших бояр, так, например, у князя Ивана Шуйского и князя Дмитрия Пожарского, были свои скоморохи, ходившие «для своего промыслишку» по деревням и селам, собирая по тому времени не малые деньги. **Богослужебная драма.**

**Тема 18. Русский театр XVIII ст. Школьно-церковные спектакли.** Школьные спектакли, служа одновременно целям церковной пропаганды и обучению питомцев выступлениям перед публикой, особенно широко были распространены в иезуитских школах, где они применялись в целях борьбы с протестантизмом. Театр при Алексее Михайловиче. Первое театральное представление в Москве состоялось 17 октября 1672 года, в честь рождения наследника Петра. Алексей Михайлович становится частым по тому времени посетителем театральных представлений. Вот ряд официальных записей на этот счет: в 1672 году, 2 ноября, в подмосковном селе Преображенском «ввечеру Великий Государь ходил в комедию смотреть действия, как немцы действовали». Итак, новая затея стала одним из самых любимых развлечений при московском дворе. Если принять во внимание скудость репертуара, трудность постановок пьес на сцене только что зародившегося театра, необычность подобного дела, рождавшую на каждом шагу непредвиденные осложнения и затруднения, то станет очевидным, что более частых спектаклей по тогдашним условиям мы не вправе и ожидать.

**Тема 19. Русский театр XVIII ст. Петровский театр.** Театр при приемниках Петра. Елизавета Петровна заботилась о поддержании интереса к театру среди своих придворных. Больше значения имеют любительские спектакли питомцев Шляхетного корпуса, разыгрывавших пьесы собственного сочинения. Устроителем этих спектаклей был князь Юсупов, начальник кадетского корпуса, организовавший театральные представления для собственного удовольствия и для забавы других сановников. Театр Федора Волкова. Возникновение театра в провинции. Трагедии Сумарокова. Мещанская драма. Творчество Д.Фонвизина. **Пути развития русского театра первой половины XIX ст.** Репертуар. Актерское мастерство и школы. Трагедия. Водевиль. Творчество М.Щепкина.

**Тема 20. Пути развития русского театра на рубеже XIX-XX ст.** Драматургия второй половины XIX ст. Наша литература 60-х годов носила ярко выраженный обличительный характер. Среди писателей этого направления первое место по праву принадлежало **Салтыкову-Щедрину. Творчество А.Сухово-Кобылина, А.Толстого и др. Творчество А.Чехова.**

**Тема 21. Развитие русского театра советского периода. Театр гражданской войны.** Первым профессиональным произведением советской драматургии стала «Мистерия-буфф» **Владимира Владимировича Маяковского (1893–1930)** – пьеса, выражающая героический пафос революции и убивающая сатирическим смехом ее врагов. Развитие театра в 30-е годы. В 1930 году в Москве состоялась Всесоюзная олимпиада национальных театров. В ней приняли участие коллективы Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Башкирии, Татарии, Марийской АССР. Многонациональное советское искусство и литература показали всему миру интернациональную сущность социалистической революции. Настоящим событием стала постановка Театром имени Евг. Вахтангова в 1932 году новой пьесы М. Горького «Егор Булычев и другие». Важной и ценной чертой трактовки пьесы режиссером Б. Е. *Захавой* (1896–1976) было стремление связать личную драму купца Булычева с историческими событиями эпохи – империалистической войной, назревающей революцией. Другой крупной горьковской постановкой 30-х годов явился спектакль Московского Художественного академического театра «Враги» (1935). Театр в годы Великой Отечественной Войны. Фронтовые бригады. Советский театр в первые послевоенные годы.

**Тема 22. Театральное искусство России середины XX нач. XXI в.в.** Значительными творческими достижениями отмечена деятельность советского театра в 70-е годы. Для развития советской драматургии и театра в этот период характерен

решительный поворот к современной теме, к кардинальным проблемам действительности. Появились яркие, талантливые спектакли о людях труда. Поиски воплощения «производственной» темы в театре ведутся в самых различных художественных направлениях – в драме и комедии, в жанрах документального репортажа с места событий и романтической фантазии. Примером таких творческих поисков могут служить спектакли московских театров: «Погода на завтра» Михаила Шатрова в театре «Современник», «Авто-град-XXI» Марка Захарова и Юрия Визбора в Театре имени Ленинского комсомола и другие. Среди новых драматических произведений о войне видное место занял «Эшелон» Михаила Рощина. Два московских театра – МХАТ и «Современник», связанные с Рощиным совместной работой, выбрали эту пьесу. В «Современнике» «Эшелон» поставила Галина Волчек вместе с молодым режиссером Иосифом Райхельгаузом; МХАТ пригласил на эту постановку Анатолия Эфроса. Одним из наиболее удачных опытов перевода военной прозы на язык сцены стал спектакль Театра на Таганке по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Развитие российского театра на современном этапе.

**Тема 23. Происхождение киноискусства.** Удивительно, но факт: из всех искусств лишь о кино известно не только, в какой год и даже месяц оно возникла, но и день! **28 декабря 1895 года.** Считается, что его изобрели братья **Огюст и Луи Люмьеры**, предприниматели из Лиона, а первый киносеанс состоялся **28 декабря 1895 года в Париже, в помещении Гран Кафе.** Кино – искусство достаточно загадочное: ведь никакой жизненной необходимости в нем не было. Более того, если бы не существенный кризис в развитии классических видов искусства, возникший на рубеже XIX и XX веков, кинематограф мог и не стать самостоятельным видом искусства, а так и остаться просто техническим изобретением, каким он, собственно говоря, и был в действительности. **Томас Элва Эдисон** уже демонстрировал в своих кинетоскопах фильмы, снятые «кинеатографическими» аппаратами и даже синхронизированные со звуком с помощью **кинеатофонографа.** Первый в мире съемочный аппарат, названный **кинеатографом**, сконструировал по чертежам Эдисона его ассистент **Уильям Диксон в 1888 году, применил он его в 1889-м, а запатентовал в 1891-м.** Тогда же, в 1889-м, Диксон соединил его с фонографом, который Эдисон создал в 1877 году, и получил **кинеатофонограф, т. Е. звуковой съемочный аппарат.** Им Диксон снял первый в истории звуковой фильм. В 1894 году Люмьеры купили в Париже диксоновский кинетоскоп и, как вспоминает Огюст Люмьер, заметили, что было бы интересно попробовать воспроизвести на экране и показать пораженным зрителям живые сцены, в точности изображающие движущихся людей и предметы. Как уже говорилось, 28 декабря 1895 года с помощью своего аппарата, названного ими **синеатограф, т. Е. кинематографом**, братья Люмьер устроили первый публичный просмотр снятых ими же фильмов. Наиболее известны из них «Площадь Белькур в Лионе», «Кормление ребенка», «Прибытие поезда на станцию Ле Съота», «Поливный поливальщик». Развитие кинематографа в первое десятилетие истории кино происходило по двум направлениям: –документальное (люмьеровское) –основано на фотографической природе экранного изображения; –фантастическое (мельесовское) – основано на обыгрывании пофазного движения изображений на экране.

**Тема 24. Развитие кинематографа в Европе и США.** В начале XX века публичная демонстрация фильма представляла собою законченный аттракцион, что бы на экране ни показывалось; – в период ярмарочного и передвижного кинематографа кино обретало своего зрителя; – в Америке фильмы показывались в салунах (пенни-аркадах) сначала через кинетоскопы, а затем с помощью проекторов (проецирующих кинетоскопов) европейского типа; – во Франции демонстрация фильмов велась в кафе-концертах ; – в Англии функцию кинозалов выполняли мюзик-холлы; – в целом ранний кинематограф был мюзик-холльным и ярмарочным. **Практически первым направлением в истории кинематографа стала английская брайтонская школа**, или группа. Кинематограф в Англии появился хоть и позднее, чем во Франции, но ненамного: первый киносеанс

состоялся **26 марта 1896 года** в лондонском зале «Олимпия». Его провел **Роберт Уильям Пол** (1869-1943). – «Брайтонская школа» – первое творческое направление в истории кино; – брайтонцы первыми использовали планы разной крупности, т. е. сделали кадр разномасштабным; – брайтонцы первыми применили осмысленный монтаж и предприняли, возможно, первую попытку чисто экранного повествования. Годы 1903-1909-й называют эпохой Патэ. И это так и есть, ибо именно в эти годы и именно **Шарль Патэ** (1863-1957) **сформировал коммерческое кинопроизводство и кинопрокат**, причем не только в Европе, но и в США. **Первыми профессиональными сценаристами стали журналисты**. В 1908 году было образовано Кинематографическое общество авторов и писателей. В эти же годы начинает складываться профессия **киноактера**. Впрочем, несмотря на то, что в эти годы начали формироваться отдельные профессии, связанные с кинопроизводством, все же большинство фильмов той поры – результат работы мастерской, а не итог индивидуального творчества. Это и неудивительно: *ведь кинематограф еще не стал искусством*. В 1904 году **Адольф Цукор**, будущий создатель и шеф кинокомпании **Парамаунт**, выделил на 14-й улице в Нью-Йорке специальное помещение под кинозал. Однако первым стационарным кинотеатром в США считается тот, что был открыт в Питтсбурге в 1905 году. Его называли **никельдеоном**. С точки зрения производства самым удобным местом оказалась Южная Калифорния, особенно район Лос-Анджелеса, откуда рукой подать до границы с Мексикой. Климатические, природные и человеческие условия здесь были идеальными – максимальное количество солнечных дней в году, горы, океан и многоязычное местное население. Так возник Голливуд (Буквально hollywood означает остролиственный лес. Однако настоящее переселение кинематографистов в Голливуд началось с 1913 года. – в середине 900-х годов возникают кинотеатры, где фильм – единственное средство развлечения; – спасаясь от контролеров Треста, Независимые мигрировали в Калифорнию, где и образовали Голливуд; – основные жанры раннего американского кино – ковбойские фильмы Г. Андерсона и комедии затрепички, комическая М. Сеннета. **Чарльз Спенсер Чаплин и его творчество**.

**Тема 25. Развитие российского кинематографа в начале XX века.** Как и повсюду в мире (за исключением США и Франции), толчком к развитию кинематографа в России послужили первые публичные сеансы кинематографа братьев Люмьер, которые французский импресарио Рауль Гюнсбур провел в 1896 году в Санкт-Петербурге, в саду Аквариум, а позднее и в Москве, в летнем саду Эрмитаж, специально арендованном у знаменитого театрального антрепренера Михаила Лентовского. В этом же году появились и первые хроникальные съемки, приуроченные к знаменательному событию – восшествию на престол последнего русского царя Николая II. Она положила начало особому жанру старой **русской кинохроники** – так называемой **царской хронике**, которая с тех пор снималась регулярно с 1896 по 1917 год. Как бы то ни было, **а до 1907 года собственного кинопроизводства в России не существовало**. В отличие от Франции, США, Англии, Германии, Италии, у нас в России кинотеатры появились раньше, чем отечественные фильмы. **Первым художественным фильмом, снятым в России, является Понизова вольница (1908)**. Другая – и большая часть кинолент была связана с сюжетами популярных произведений художественной литературы и драматургии, разумеется, отечественной. Они составляли более половины всех игровых фильмов, поставленных в 1908-1911 годах. **Таковы Мазепа (1909, В. Гончаров), Майская ночь (1910) и Пиковая дама (1910, оба – П. Чардынин)**, и др. Еще одним типом кинематографических примитивов, или лубков, **были фильмы на сюжеты из народной жизни**. К началу Первой мировой войны (к 1914 году) **русское кино все активнее имитировало европейское**. Так возникли русский экранный детектив, психологическая драма, великосветская мелодрама, а также особый мистико-декадентский жанр, в котором можно различить датские, немецкие и итальянские мотивы. В России была проведена одна из первых в мире актуальная политическая хроникальная съемка – царская хроника, ставшая жанром; – в России кинотеатры появились раньше, чем отечественные фильмы; – основными жанрами раннего

русского кино стали экранизации песен; кинематографические лубки; фильмы на сюжеты из народной жизни; экранизации литературных произведений; психологические драмы; – в канун Октябрьского переворота: развивается салонно-декадентское направление (бегство от реальности), – стремительно растет кинопроизводство, – происходит концентрация капитала в кинопроизводстве и кинопрокате.

**Тема 26. Развитие Советского кинематографа 1917-30-х годов.** 27 августа 1919 года правительством был издан Декрет о национализации кинематографической и фотографической промышленности. Для подготовки кадров создаются киношколы. В октябре 1919 г. – открывается Московская кинематографическая школа (ВГИК). В 20-е годы восстанавливается производство кинофильмов. Выпускались агитационные фильмы, хроники, научно-пропагандистские и др. фильмы. **Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин, А.Довженко, Я.Протазанов. С.Эйзенштейн и его творчество.** Значение творческих поисков Эйзенштейна для российского кинематографа. **Развитие мультипликации.** В 1924 г. Создание экспериментальной мастерской. Первый мультфильм- «Китай в огне» - 1925 г. В 1927 г. Снят первый детский мультфильм «Каток».

**Тема 27. Развитие звукового кинематографа 30-х годов.** Конец 20-х годов ознаменовался появлением звука в кино. Фирма «Парамаунт» на студиях под Парижем стала выпускать звуковые фильмы для всей Европы. **Кино Франции.** В 1930 г. Рене Клер создал первый звуковой фильм «Под крышами Парижа». Французский кинематограф в 30-е г.г. достиг значительных успехов. В эти годы выдвигается большое число талантливых актеров: Жан Габен, Мишель Симон, Фернандель и др. **Кино Великобритании.** С появлением звука в кино Англия подверглась наиболее мощному вторжению американской кинопродукции. Переворот в английском кино 30-х г.г. начался с появления фильма «Частная жизнь Генриха VIII» (1933 г.) режиссера А.Корды, который основал фирму «Лондон-филмс». **Первый английский звуковой фильм «Шантаж» (1929) был поставлен А.Хичкоком.** Больших успехов в 30-е г.г. достигла школа документального кино. Лидером стал Джон Грирсон. **Кино Германии.** Попытка создать звуковое кино в Германии начались с середины 20-х годов. Первым звуковым фильмом стал документальный фильм «Мелодии мира» (1929), реж. Вальтер Рутман. В 1933 году в Германии была установлена фашистская диктатура. Наибольшую известность в то время получила режиссер-документалист **Лени Рифеншталь.** Ею были сняты фильмы: «Триумф воли» 1935 г. – репортаж о съезде нацистской партии в Нюрнберге и «Олимпия-фильм» - 1938 г., об олимпийских играх в Берлине 1936 года. **Кино США.** С появлением звука художественный уровень кинофильмов даже снизился. Но постепенно эти трудности удалось преодолеть и на экранах стали появляться фильмы, в которых удачно синтезировался звукозрительный образ. В эти годы плодотворно развивалось творчество крупнейшего американского режиссера **Джона Форда:** «Железный конь» (1924), «Потерянный патруль» (1934), «Мария Шотландская» (1936), «Гроздь гнева» (1940) и др. Значительную часть продукции Голливуда составляли развлекательные фильмы – фильмы-мюзиклы. В становлении жанра значительную роль сыграли известные актеры: Джуди Гарленд, Дина Дурбин, Фред Астер, Джинджер Роджерс и др. Выходили на экраны и костюмные исторические фильмы: «Унесенные ветром» (1939) реж. Виктора Флеминга, актеры: Вивьен Ли и Кларк Гейбл. **Американская мультипликация.** Ведущую роль в области рисованного кино занимал **Уолт Дисней.** В 1932 г. Дисней за создание образа Микки Мауса получил премию «Оскар». В основу художественного метода Диснея положен принцип антропоморфизма – очеловечивание животных, наделения их чертами и манерой поведения человека, «среднего американца»: «Три поросенка» (1933), «Белоснежка и семь гномов» (1938), «Бэмби» (1942) и др.

**Тема 28. Звуковое кино в СССР. Кинематограф в 30-е – 40-е годы. Появление звукового кино.** Первыми, кто использовал звук в фильмах, были режиссеры документального кино: «План великих работ» А.Роома, «Симфония Донбасса» Д.Вертова и др. Первый полнометражный художественный фильм «Путевка в жизнь» реж .Н.Экк



(1931). Фильм «Встречный» (1932) реж. Ф.Эрмлера и С.Юткевича. Большим вниманием пользовались фильмы на историко-революционные темы: «Чапаев» (1934) реж. Г. и С. Васильевы. Популярны экранизации художественных произведений. **В марте 1935 г. в Москве прошел первый Международный кинофестиваль.** Начало творческого пути С.А. Герасимова (1906-1985): «Семеро смелых» (1936). «Комсомольск» (1938), «Учитель» (1939) и др. **Развитие советской кинокомедии.** Творчество Г.Александрова и Л.Орловой: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936). «Волга-Волга» (1938) и др. Развитие исторического кинематографа: С.Эйзенштейн «Александр Невский» (1938), «Петр Первый» (1937-39) реж. В.Петров. **Развитие детского кино.** Появление разножанровости. «Дети капитана Гранта» (1936) реж. В. Вайншток, муз. И. Дунаевского. развитие жанра киносказки- творчество А.Роу. **Развитие мультипликации.** «Новый Гулливер» (1935). В 1936 году была создана студия рисованных фильмов» Союзмультфильм». **Советский кинематограф в годы войны.** В годы Великой Отечественной войны киноискусство рассматривалось как мощное средство патриотического воспитания, поддержания морального духа, уверенности в победе. Создание документальных фильмов, киносборников. Создание художественного кино налажено в эвакуации: г. Алма-Ата, г.Ташкент, г.Свердловск и др. Сняты фильмы: «Секретарь райкома» (1942), «Она защищает Родину» (1943), «Два бойца» (1943), «В шесть часов вечера после войны» (1944) и др. В 1945 г. – премьера фильма «Иван Грозный». После войны снимаются фильмы: «Молодая гвардия» (1948) реж. С.Герасимов, «Повесть о настоящем человеке» (1948) и др.

**Тема 29. Зарубежное кино конца 40-х – 80-х годов. Кино Франции.** Появляется жанровое и тематическое разнообразие: «Фанфан –Тюльпан» (1952), «Жервеза» (1956) и др. «Новая волна», творчество молодых режиссеров: Ф.Трюффо, Ж. Л. Годар и др. **Кино Великобритании.** В основном в английском кино выпускаются фильмы по произведениям классики: «ГенрихУ» (1944), «Цезарь и Клеопатра» (1948) и др. **Кино Италии.** Рождение неореализма. Творчество молодых режиссеров: Л. Висконти, М. Антониони, Р. Росселини, Ф. Феллини и др. Кино США. В 50-е годы Голливуд испытывает серьезный кризис, «холодная война», появление телевидения, правительственная реакция и т.д. По-прежнему популярны мюзиклы, звездой мелодрамы становится Мэрилин Монро. Появление многих выдающихся актеров: Грегори Пек, Керк Дуглас, Марлон Брандо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и др. **Зарубежное кино 70-х-80-х годов. Кино Франции.** Во французский кинематограф приходит много новых режиссеров: Клод Лелюш, Л. Бунюэль и др. Молодые актеры: Ален Делон, Анни Жерардо, Анукеес, популярность получают композиторы: М.Легран, М. Жарр. **Кино Италии.** В итальянском кино наблюдается подъем. Развивается творчество таких режиссеров, как: Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони, В. Де Сика и др. Появляются выдающиеся актеры: Д.Мазина, \_ессо Лорен, М. Мastroяни. Новые жанры: комедия по-итальянски, «спагетти-вестерн». **Кино США.** В 70-е годы популяризируется гангстерско-полицейский жанр. Выходят фильмы: Ф.Коппола «Крестный отец» и «Крестный отец 2». Много фильмов посвящены теме молодежи: «Вестсайдская история», «Бонни и Клайд», «Беспечный ездо́к», «Полуночный ковбой» и др. Развивается жанр мюзикла: «Моя прекрасная леди», «Хелло, Долли!», «Кабаре», «Весь этот джаз» и др. В американском кинематографе появился ряд талантливых актеров: Д.Фонда, Б.Стрейзанд, Лайза Минелли, Д.Николсон, Д.Хофман, Аль Пачино, Роберт де Ниро и др.

**Тема 30. Советский кинематограф 50-х-70-х годов.** К началу 50-х годов в СССР закончилось послевоенное восстановление народного хозяйства. Годы «оттепели». «летят журавли» (1957) реж. С. Кулиджанов, «баллада о солдате» (1959) реж. Г. Чухрай и др. Большое внимание уделяется экранизации: «Отелло» (1956), «Дон Кихот» (1957), «Тихий Дон» (1957-58) реж. С. Герасимов и др. Развивается тема современного рабочего класса: «Большая семья» (1954), «Весна на заречной улице» (1956), «Высота» (19587) и др. В 60-е годы развивается тема космоса, достижений науки и научной мысли. Появление «авторского кинематографа», нового в режиссуре: А.Тарковский, С.Параджанов, С.Бондарчук. Развитие комедийного жанра в творчестве режиссеров: Э.Рязанова, Л.Гайдая,

Г.Данелия и др. Популярна экранизация: «Гамлет» (1964), «Анна Каренина» (1968) и др. Фильмы для детей. Фильмы-сказки. Мультипликация: «Ну, погоди!» (1969), фильмы о Чебурашке и др. В 70-е годы кинематограф подчинен государству. Развивается творчество мастерской реж. С.Герасимова. Отмечается своеобразие творчества А.Тарковского, В. Шукшина, А. Кончаловского, Н.Михалкова и др. Разнообразие жанров и тем кинематографа 70-х годов. Развитие документального кино.

**Тема 31. Зарубежный кинематограф в 80-е-2000-е годы.** Мощная конкуренция европейского кино и голливудского, деградация национального кинематографа на фоне глобализации. Сильнейший конкурент- телевидение. Возможность свободного выбора фильмов и времени сделало зрителя независимым. **Кино Франции.** Творчество режиссеров Ж. Л. Годара, Лессонна. Популярность актеров: Ж. Депардьё, И. Юппер, К. Денев и др. Кино Италии. В итальянском кино наблюдается серьезный кризис. Б. Бертолуччи. **Кино США.** В киноиндустрии страны продолжается процесс монополизации. Американский кинобизнес захватил мировой рынок. Творчество С. Спилберга, К. Тарантино, Д. Кэмерон, Ф.Коппола и др. Разнообразие жанров и тем.

**Тема 32. Российский кинематограф 80-х-2000-х годов.** Период характеризовался как время застоя в политической, социальной и экономической жизни страны. В 90-е годы развитие рыночной экономики, развал СССР. Кризис в стране и в искусстве. С началом «перестройки» на экраны вышли фильмы, «положенные на полку»: «Проверка на дорогах» А. Германа, «Покаяние» Т. Абуладзе, «Комиссар» А. Аскольдова и др. Продолжается творчество режиссеров: С. Бондарчука, Н. Михалкова, С. Бодрова. Развивается творчество: А. Рогожкина, А. Балабанова, П. Чухрая, В. Бортко и др. К 2000-хтысячным годам российский кинематограф восстанавливается, появляются новые жанры и формы творческой выразительности. Широко снимаются сериалы, фантастические боевики, новые экранизации.

#### 4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1	Искусство как феномен культуры. Классификация искусств. Художественная культура первобытного общества.	2	2
2	Искусство античного мира. Средневековый тип искусства. Византия и Западная Европа. Искусство эпохи Возрождения.	2	
3	Западноевропейское искусство XVII – XIX веков.	4	
4	Основные тенденции развития искусства XX века.	2	
5	Русское искусство X – XVIII веков.	2	
6	Русское искусство XIX - XX веков.	4	2
7	Пути развития зарубежной музыкальной культуры от истоков до ХУ11 ст.	2	
8	Развитие музыкальной культуры Западной Европы ХУ11-первой половины Х1Х ст.	4	
9	Пути развития славянской музыкальной культуры от Киевской Руси до начала ХУ111 ст.	2	2
10	Пути развития русской музыкальной культуры первой половины Х1Х ст.	2	
11	Пути развития русской музыкальной культуры на рубеже Х1Х-XX ст.	4	2
12	Развитие русской музыки советского периода.	4	

13	Театральное искусство Античности	2	2
14	Театр эпохи средневековья и Возрождения	2	
15	Театр Западной Европы XV11 – X1X в.в..	2	
16	Театр Западной Европы на рубеже XIX – XX веков	2	2
17	История Русского театра. Народные корни русского театра	2	
18	Русский театр XV11 ст. Школьно-церковные спектакли.	2	
19	Русский театр XV111 ст.	2	2
20	Пути развития русского театра на рубеже X1X-XX ст.	2	
21	Развитие русского театра советского периода. Театр гражданской войны.	2	2
22	Театральное искусство России середины XX нач. XX1 в.в.	4	2
23	Происхождение киноискусства.	2	2
24	Развитие кинематографа в Европе и США.	2	2
25	Развитие российского кинематографа в начале XX века	2	2
26	Развитие Советского кинематографа 1917-30-х годов	2	2
27	Развитие звукового кинематографа 30-х годов	2	2
28	Звуковое кино в СССР. Кинематограф в 30-е – 40-е годы. Появление звукового кино.	4	2
29	Зарубежное кино конца 40-х – 80-х годов. Кино Франции	2	2
30	Зарубежный кинематограф в 80-е-2000-е годы	2	
31	Советский кинематограф 50-х-70-х годов	4	4
32	Российский кинематограф 80-х-2000-х годов	4	
<b>Итого:</b>		<b>82</b>	<b>36</b>

#### 4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1	Искусство как феномен культуры. Классификация искусств. Художественная культура первобытного общества.	2	2
2	Искусство античного мира. Средневековый тип искусства. Византия и Западная Европа. Искусство эпохи Возрождения.	6	
3	Западноевропейское искусство XVII - – XIX веков.	4	
4	Основные тенденции развития искусства XX века.	2	2
5	Русское искусство X – XVIII веков.	2	
6	Русское искусство XIX - XX веков.	4	
7	Пути развития зарубежной музыкальной культуры от истоков до XV11 ст.	2	2
8	Развитие музыкальной культуры Западной Европы XV11- первой половины X1X ст.	2	
9	Пути развития славянской музыкальной культуры от Киевской Руси до начала XV111 ст.	4	2
10	Пути развития русской музыкальной культуры первой половины X1X ст.	4	
11	Пути развития русской музыкальной культуры на рубеже X1X-XX ст.	6	2
12	Развитие русской музыки советского периода	4	2
13	Театральное искусство Античности	2	2

14	Театр эпохи средневековья и Возрождения	2	
15	Театр Западной Европы XV11 – X1X в.в..	2	2
16	Театр Западной Европы на рубеже XIX – XX веков	2	2
17	История Русского театра. Народные корни русского театра	2	2
18	Русский театр XV11 ст. Школьно-церковные спектакли.	2	
19	Русский театр XV111 ст.	2	
20	Пути развития русского театра на рубеже X1X-XX ст.	2	2
21	Развитие русского театра советского периода. Театр гражданской войны.	2	
22	Театральное искусство России середины XX нач. XX1 в.в.	2	
23	Происхождение киноискусства	2	2
24	Развитие кинематографа в Европе и США.	4	
25	Развитие российского кинематографа в начале XX века	2	2
26	Развитие Советского кинематографа 1917-30-х годов	2	
27	Развитие звукового кинематографа 30-х годов	2	
28	Звуковое кино в СССР. Кинематограф в 30-е – 40-е годы. Появление звукового кино.	6	2
29	Зарубежное кино конца 40-х – 80-х годов. Кино Франции	6	2
30	Зарубежный кинематограф в 80-е-2000-е годы	4	
31	Советский кинематограф 50-х-70-х годов	4	2
32	Российский кинематограф 80-х-2000-х годов	2	2
<b>Итого:</b>		<b>98</b>	<b>34</b>

#### 4.5. Лабораторные работы

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
<b>Итого:</b>			

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование темы	Вид СРС	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1	Искусство как феномен культуры. Классификация искусств. Художественная культура первобытного общества. Искусство Древнего Востока.	Конспект-тезис	6	13
2	Искусство античного мира. Средневековый тип искусства. Византия и Западная Европа. Искусство эпохи Возрождения.	Конспект-схема	6	13

3	Западноевропейское искусство XVII – XIX веков.	Опорный конспект; работа в проекте	8	13
4	Основные тенденции развития искусства XX века.	Конспект-схема	8	13
5	Русское искусство X – XVIII веков.	Опорный конспект	7	13
6	Русское искусство XIX – XX веков.	Подготовка доклада	8	13
7	Пути развития зарубежной музыкальной культуры от истоков до ХУ11 ст.	Аналитическое эссе	8	13
8	Развитие музыкальной культуры Западной Европы ХУ11-первой половины XIX ст.	Конспект; доклад	8	13
9	Пути развития славянской музыкальной культуры от Киевской Руси до начала ХУ111 ст.	Реферат	8	13
10	Пути развития русской музыкальной культуры первой половины XIX ст.	Опорный конспект	8	13
11	Пути развития русской музыкальной культуры на рубеже XIX-XX ст.	Опорный конспект	8	13
12	Развитие русской музыки советского периода.	Доклад	8	13
13	Театральное искусство Античности	Конспект-тезис	8	13
14	Театр эпохи средневековья и Возрождения	Конспект-схема	8	13
15	Театр Западной Европы ХУ11 – XIX в.в..	Опорный конспект; работа в проекте	8	13
16	Театр Западной Европы на рубеже XIX – XX веков	Конспект-схема	8	13
17	История Русского театра. Народные корни русского театра	Опорный конспект	8	13
18	Русский театр ХУ11 ст. Школьно-церковные спектакли.	Подготовка доклада	8	13
19	Русский театр ХУ111 ст.	Аналитическое эссе	8	13
20	Пути развития русского театра на рубеже XIX-XX ст.	Конспект; доклад	8	13
21	Развитие русского театра советского периода. Театр гражданской войны.	Реферат	8	16
22	Театральное искусство России середины XX нач. XXI в.в.	Опорный конспект	8	13
23	Происхождение киноискусства	Опорный конспект	8	13
24	Развитие кинематографа в Европе и США.	Доклад	8	13

25	Развитие российского кинематографа в начале XX века	Конспект-тезис	8	16
26	Развитие Советского кинематографа 1917-30-х годов	Конспект-схема	8	13
27	Развитие звукового кинематографа 30-х годов	Опорный конспект; работа в проекте	8	18
28	Звуковое кино в СССР. Кинематограф в 30-е – 40-е годы. Появление звукового кино.	Конспект-схема	8	16
29	Зарубежное кино конца 40-х – 80-х годов. Кино Франции	Опорный конспект	8	18
30	Зарубежный кинематограф в 80-е-2000-е годы	Подготовка доклада	8	18
31	Советский кинематограф 50-х-70-х годов	Аналитическое эссе	8	18
32	Российский кинематограф 80-х-2000-х годов	Конспект; доклад	8	24
<b>Итого:</b>			<b>245</b>	<b>443</b>

**4.7. Курсовые работы.** Программой не предусмотрены.

#### **5. Методическое обеспечение, образовательные технологии**

Образовательные технологии, применяемые в дисциплине: эвристическая беседа; проблемная лекция с презентацией; групповая дискуссия; «мозговая атака»; коллективные решения творческих задач и др.

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ ситуаций.

Практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, «круглые столы», музыкальные викторины, «музыкальные гостиные».

*Информационные технологии:* использование электронных образовательных ресурсов (тематические мультимедиа-презентации, электронные учебники, задания для тестирования и др.) при подготовке к лекциям, практическим занятиям.

#### **6. Формы контроля освоения учебной дисциплины.**

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателями, ведущими лекционные и практические занятия по дисциплине в различных формах: устный опрос; выполнение письменных домашних заданий, практические задания.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного зачета, устного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы, выполненные практические задания по изученным темам).

Система оценивания учебных достижений магистрантов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины

#### **7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины**

##### **а) Основная литература:**

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М. : Искусство, 1969. – 345 с.: ил.
2. Ильина Т.В. История искусств : Западноевропейское искусство: Учеб. для вузов / Т.В.Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М. : Высш.шк., 2002. – 368 с.
3. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство : Учеб. пособие для вузов по спец. " Журналистика" / Ильина. – М. : Высш .шк., 1989. – 400с.

##### **б) дополнительная литература:**

1. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века. – М., 1982.
2. Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». – М., 1996.
3. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. – М., 1981.

**в) Интернет-ресурсы:**

1. <http://www.fondcultura.ru/index.htm>
2. <http://art.1september.ru/>
3. <http://www.artclassic.edu.ru>
4. <http://www.museum-online.ru/>
5. <http://www.classical.ru/r/>
6. <http://www.belcanto.ru>
7. <http://www.classic-music.ru>

**8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: мультимедийная аудитория (компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением), программа для просмотра видео файлов, интерактивная доска, электронные презентации по темам дисциплины.

Практические занятия: презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «WindowsMediaPlayer»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### 9. Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой Пиченикова С.Г.	Декан Кондратенко А.П.
1.	21.05.2024	Приказ 324-ОД	О переводе части научно-педагогических работников, имеющих профильное музыкальное образование и сотрудников-концертмейстеров с кафедры культурологии и культурологического образования на кафедру музыкального образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
2.	31.05.2024	Приказ 325-ОД	О переименовании кафедры культурологии и музыкознания в кафедру культурологии и культурологического образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
3.	31.05.2024	Приказ 326-ОД	Об изменении правового статуса и переименовании факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович в Институт музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович		